

EL TEATRO FAMILIAR: POSIBILIDADES EDUCATIVAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN TIEMPOS PANDÉMICOS.

Laura Gabriela Vega Prieto.

Cod. 2016177038

TUTOR

Giovanni Covelli Meek

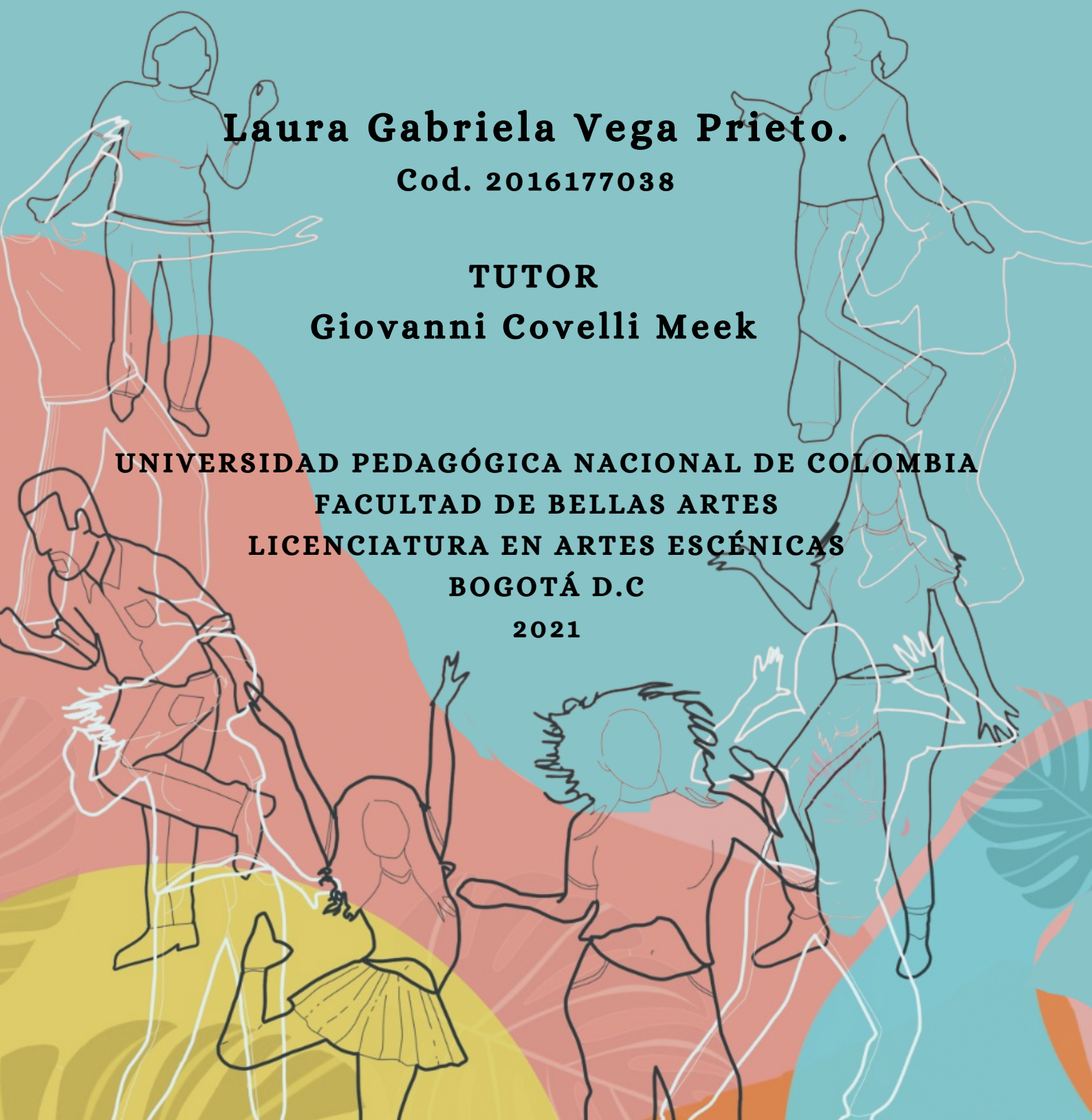
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS

BOGOTÁ D.C

2021

Gabriela Vega: LAS ARTES

FAMILIARES EN TEORÍA

.....

MODELLBUCH

LAS ARTES FAMILIARES EN TEORÍA

POR:

Laura Gabriela Vega Prieto

LAS ARTES **FAMILIARES** EN **TEORÍA**

© Laura Gabriela Vega Prieto 2021

Diseño de portada: Jonathan Segura Flórez

© Diseño contraportada: Diana Aponte Tarazona

© Diagramación: Diana Aponte Tarazona

Tutor: Dr Giovanni Covelli Meek

Semillero ∫ (Investigación · Creación) /formación = Φ

Primera edición

Bogotá-Colombia 2021

Edición especial para la Universidad Pedagógica Nacional.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS

APUNTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES1

- Nociones generales.....2

Teatro aplicado

- Danza8

- Danza urbana.....9

- Danza integradora12

- La danza en su dimension corporelacional sensible.....17

Somática

La arte terapia

- Prácticas artísticas familiars.....23

¿CÓMO HACERLO? IACA UNA APUESTA METODOLÓGICA24

- ¿Qué es una IACA?

- Desarrollo de la IACA.....25

Agradecimientos

Agradezco a Dios y a la virgen por bendecirme a lo largo de mi existencia y por guiarme en la vida, por ser el apoyo y fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad.

Gracias a mis 3 madres Paola Patricia Prieto, Andrea Patricia Prieto y Olga Fonseca de Prieto, por ser las principales promotoras de mis sueños, por confiar y creer en mis expectativas, por los consejos, valores y principios que me han inculcado para este hermoso camino que voy a emprender, por ser ellas las que que secaron cada lágrima de frustración de este bello proceso que es culminar mi carrera.

Junto a ti comenzará la aventura de ser madre y le agradezco a Dios por esta bendición al permitirme disfrutar de la pasión de mi carrera estando tú conmigo, Pronto te tendré aquí conmigo para poder brindarte protección, amor, abrigo y cobijo.

Agradezco a mis docentes de la facultad de Bellas artes y el programa de licenciatura en artes escénicas de la Universidad pedagógica Nacional, por haber compartido sus conocimientos a lo largo de la preparación de nuestra profesión, de manera especial, al master Giovanni Covelli Meek , tutor de mi proyecto de investigación quien ha guiado con su paciencia, y su rectitud como docente, y a los protagonistas de este proyecto "la familia prieto" por su valioso aporte para nuestra investigación.

APUNTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES

En este apartado se encuentra el marco teórico-investigativo que explica los elementos que fundamentan mi trabajo de grado, la importancia, el enfoque y la labor social de cada una de las disciplinas que me permitirán trabajar aspectos comunicativos y comunitarios desde las artes danzarias con mi familia. El objetivo de este capítulo, es conceptualizar y situar al lector en el tipo de teatro y danza que se quiere trabajar, pues no estamos hablando del teatro tradicional ni de la danza clásica, pues esto, el Teatro aplicado, la Danza integradora y urbana, se escogieron por la pertinencia del proyecto y por desarrollarse en ámbitos comunitarios y fuera de las condiciones o esquemas tradicionales.

Nociones Generales

Teatro aplicado (TA)

El Teatro aplicado o (TA) un campo interdisciplinar, construido a partir de la compilación de textos teóricos de disciplinas tan diversas como las artes escénicas, la medicina, la psicopedagogía, la dramaterapia, entre otras, el cual se refiere al teatro que no solo tiene una intención comunicativa sino que también cumple con una labor social al emplearse en escenarios diferentes al teatro convencional, por ejemplo, en comunidades marginadas, oprimidas, desplazadas, violentadas, población en contextos de vulnerabilidad económica, etc., para que por medio del Teatro aplicado se promueva el trabajo comunitario, la comunicación asertiva, la conciencia y respeto por el

otro para que estas problemáticas sean solventadas.

En relación a lo anterior, la académica Helen Nicholson (2005) afirma que este tipo de teatro se refiere a “actividades dramáticas que existen principalmente fuera de las instituciones teatrales convencionales y que están destinadas específicamente a beneficiar a los individuos, las comunidades y las sociedades” (p.2) y respecto al impacto y propósito del TA, muchos autores apoyan la idea de que este tiene el poder para transformar una sociedad y convertirla en una sociedad autocrítica capaz de reflexionar sobre su entorno social, por ejemplo, Ackrod (2000) dice que los practicantes de este tipo de teatro “Comparten la creencia en el poder de la forma teatral para abordar algo más allá de la forma de sí mismo.” (p.2) y Philip Taylor refuerza esta misma idea afirmando que la utilidad del TA está en la creación de conexiones de quienes se comprometen a cambiar las cosas de la vida por medio del teatro (2006: 93), mientras que Motos y Ferrandis (2015) explican la forma en este cambio de logra a través de sintetizar los rasgos característicos del TA: la intencionalidad, la hibridación y la alteridad.

Ahora, hablando del TA en Latinoamérica tenemos una serie de ponencias y publicaciones que nos brindarán un mejor panorama. Por ejemplo, en la decimonovena entrega del Festival colombiano de teatro, Ciudad de Medellín, el cual tuvo lugar entre el 5 al 17 de octubre de 2020, hubo una ponencia a cargo de Sebastián Lezcano, quien es psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, titulada Teatro para todos. Diálogo entre psicopedagogía y teatro aplicado, en la cual se establecen dos vertientes del teatro (1) el convencional, caracterizado

por seguir fines escénicos, estéticos y expresivos, (2) el Teatro aplicado, el cual logra trascender sus objetivos e impactos para posicionarse como un espacio de aprendizaje y construcción comunitario que busca transformar a sus participantes con su entorno por medio del arte dramático.

Por otro lado y como base, tenemos el conversatorio del Claustro investigativo sobre TA, el cual fue el 27 de Agosto de 2020 y que tuvo como invitadas a las académicas y profesionales en el campo de las artes escénicas: Claudia Rebolledo, Silvia de Luigi, María Fernanda Sarmiento y finalmente se contó con la participación del Doctor en estudios teatrales Giovanni Covelli. En un primer momento se concluye que la inclusión permite que el TA rompa con los patrones clasistas del teatro convencional, pues este admite la diversidad y se nutre de ella, además que desarrolla y promueve la democratización del conocimiento al ser un trabajo de y para la comunidad.

El TA usa, juega, construye y reconstruye identidades, subjetividades, relaciones interpersonales, relaciones con tu entorno (social, territorial y cultural) y cómo también permite una apropiación y resignificación de las mismas con un fin común, ya sea visibilizar una problemática, expresar un acuerdo, querer generar un cambio, conciencia, reflexión y transformación. En el encuentro, para definir el TA a partir de las experiencias de cada uno, se habla de entender que es un término importado que funciona como un cajón, por lo que la palabra “aplicado” es tan general que permite abarcar cualquier tipo de práctica o espacio, curiosamente y según los invitados del conversatorio, en

Latinoamérica el TA es un “latinoamericanidad” que se teje de entre sí con otras disciplinas y prácticas.

De acuerdo a lo anterior, se entiende que el TA es funcional en cualquier situación o contexto. Generalmente autores como Nicholson, Prendergast y Saxton en sus obras *Applied theatre: The gift of drama* (2005) y *Applied Theatre: Globalized case studies and challenges for practice* (2009), respectivamente, agrupan el teatro aplicado en diferentes formas: teatro en educación, teatro del oprimido, teatro sanitario, teatro para el desarrollo, los cuales buscan generar capacidades y habilidades creativas para ayudar y suplir las necesidades de cada comunidad, llevándolas a una transformación social significativa y reflexiva.

Ahora, conforme a la intención de este proyecto, se trabajará la vertiente del Teatro social que recalca a la comunidad la importancia del lenguaje como herramienta fundamental del ser humano, pues permite que se genere un diálogo asertivo y respetuoso entre personas que integran un grupo cuya principal característica es la capacidad de alternar a sus participantes sin tener en cuenta las fronteras o diferencias de los mismos, como la edad, la etnia, la profesión e incluso los ideales o imaginarios de cada sujeto o actor. Cabe destacar que el arte nos ayuda a crecer como personas individuales y como sujetos dentro de una sociedad o comunidad ya que estas prácticas teatrales se basan en las realidades de las mismas; su finalidad es llevar a cabo cambios en el mundo fuera del discurso teatral, ya que en muchos casos en que se aplica el TA no hay espectadores, solo participantes (Preston

2009). Motos (2013) afirma que:

Y ello es debido a la comprensión profunda (insight), el disfrute, la toma de conciencia de la propia identidad, la alternativa de perspectivas ofrecidas y el desarrollo del sentido artístico que surgen durante este proceso de implicación. Y esta es la esencia del teatro aplicado: promover el cambio en el ámbito personal y social, desde la reflexión y la acción, ya sea en la educación formal y no formal, en la acción social, en la psicoterapia o en la formación continua dentro de la empresa. (p.1)

Por otro lado, este teatro es un medio para incrementar y fortalecer la socialización, el trabajo en grupo y las prácticas comunitarias, en otra palabras es una invitación a superar las barreras del individualismo, pues facilita las posibilidades de trabajar con la memoria colectiva, gracias a su encuentro con el otro por medio de la discusión y el debate para que en el presente o en un futuro se tomen decisiones éticas a través de lo estético, tal como lo afirma Lola Proaño-Gómez (2007) Además, podemos darnos cuenta que el teatro es para “actores y no actores” pues no siempre los artistas son los únicos que pueden interpretar, actuar, aprender un texto o una partitura, ya que el TA entiende la comunidad como personaje y escenario tomando elementos como las sensaciones, emociones, recuerdos, comportamientos, molestias etc.

Un ejemplo de lo anterior es la investigación que hace la profesora y actriz María Fernanda Sarmiento con el trabajo de su grupo Vale la pena ser Callejeras- Laboratorio Costuras pa’ destejer, donde nos

muestra cómo el teatro de calle las ayuda a construir desde la colectividad las inconformidades por las que son sometidas, aquí es donde se puede ver, desde una perspectiva antropológica, que uno no está creando la obra sino que está utilizando las herramientas del teatro occidental para hacerle entender a una trabajadora que está en un nivel de opresión del que puede salir.

Finalmente se puede inferir que el TA es educativo pero no deja de ser artístico, su característica principal es cambiar la perspectiva de sí mismo y del entorno de las personas que conforman una comunidad, de este modo, podemos identificar el TA con tres palabras claves las cuales son: teatro para una comunidad, con una comunidad y de una comunidad. En la primera hace referencia a llevar una obra de teatro a una comunidad fuera de los escenarios tradicionales, la segunda habla de darse con una comunidad donde tú eres el maestro que está guiando a esa comunidad a crear teatro con personas que no tiene que ser actrices o actores profesionales, mientras que la tercera es la que nos permite concluir que en este tipo de teatro las personas son dueñas de las herramientas, de las emociones y de toda la obra en sí, pues gracias a esto es como logran empoderarse de su situación para buscar soluciones.

Danza

La danza tiene varios significados para las personas que la practican y la trabajan, para mí es un arte, una forma de expresión del ser humano que se manifiesta a través del cuerpo, en la cual se transforma la psiquis de las personas al mismo tiempo que generan movimientos corporales armónicos bajo un ritmo específico para expresar el sentir de una persona, esto, bajo fundamentos históricos, culturales y sociales. Esta representación siempre tiende a ocasionar un impacto en nuestro entorno y es parte fundamental de la mayoría de las comunidades al ser la manifestación artística más antigua de la humanidad y en muchas culturas tiene un valor simbólico.

Ahora, teniendo en cuenta que los elementos que componen la danza son el ritmo, el movimiento, la expresión corporal, el estilo y el espacio, el enfoque de esta disciplina para este proyecto está en los elementos que comparte con el TA como la representación de acontecimientos históricos, situaciones de la vida cotidiana, de escenas, sentimientos y en general las sensaciones que brinda la danza por medio del diálogo corporal. Por otra parte, encontramos que las danzas, en general, se unen por las características de la expresividad, la flexibilidad y la coordinación de los movimientos con el ritmo de la música o que se asocian a un determinado estilo o género musical que suelen tener su origen en un lugar o época concreta y se asocian a una determinada cultura como si moviéramos el cuerpo desde una historia o un recuerdo.

Al danzar se descubre que existe una relación entre el lenguaje

corporal, la mente, la música y otros elementos que nos permiten expresar emociones, pensamientos, ideas y diferencias pues estos funcionan como un canal de comunicación que permite la interrelación entre lo motriz y lo expresivo, lo sensible, lo trascendental y lo afectivo para lograr una conciencia corporal. Ahora, hablando sobre las relaciones interpersonales e intrapersonales, tenemos que la danza nos ayuda a fortalecer la autoconfianza mediante la cognición, el control del cuerpo, el tiempo y el espacio, facilitando las relaciones con los demás pues ayuda a vencer la timidez y a desinhibirse, además de ser una alternativa de ocio saludable y estable en los modelos de identificación social.

De acuerdo a lo anterior y relacionándolo con el tema principal de este proyecto, tenemos que tener en cuenta que la danza se entenderá, principalmente, como un generador de cambio en la vida de las personas, como ejemplo se abordarán dos variantes de la danza, la Danza urbana y la Danza integradora.

Danza urbana (DU)

La Danza urbana hace referencia a aquella que nace en la urbanización, fuera de la academia (como el TA) es una danza que está en constante improvisación y desarrollo pues requiere de la comunicación entre bailarines y el medio que los rodea. Se originó por el inconformismo que tenían los jóvenes de comunidades latinas y afroamericanas, en los años 70's en el sur de Bronx, New York, en poblaciones que han sido marginadas y que son vulnerables socioeconómicamente hablando. Se puede decir que la Danza urbana, surgió como una alternativa de vida

en la que coincidieron muchas personas apasionadas por el baile, niños, jóvenes y adultos que vieron en esta práctica una forma de expresión, una oportunidad de salir adelante, un ejercicio sano y socialmente positivo.

Es desde lo anterior, que podemos ver cómo la danza crea lazos sociales posibles gracias al entorno de una comunidad, a los diferentes aspectos en común que pueden llegar a tener y a la accesibilidad que tiene la Danza urbana, pues como dice Rodríguez (2018) “es irónico hablar de danza urbana; y que esta no sea de fácil acceso para todos”. Un ejemplo de DU y que a la vez es un subgénero de la misma, es el Break Dance que en sus inicios era una forma de disputa no violenta entre pandillas y grupos callejeros, su nombre viene porque en los descansos (breaks) los DJ o raperos se ponían a bailar. Sin embargo, hay que aclarar que esta no se limita a un ambiente urbano, pues por la fuerza e importancia que ha tomado se ha empezado a desarrollar desde la academia y es por eso que podemos encontrar a profesionales especializados o con estudios en DU, por ejemplo, el Hip hop (otro subgénero de la DU) surgió en encuentros callejeros entre las comunidades afroamericanas de New York pero que actualmente se está enseñando desde academias.

En este punto, es importante exaltar uno de los trabajos más acordes al objetivo de mi proyecto. Trata de un documental llamado Caminos, la Danza urbana como perspectiva de vida y su respectivo informe, que a su vez es el trabajo de grado de tres estudiantes de la Universidad de Cartagena, llamado La danza urbana como perspectiva de vida. Una

experiencia con el grupo Ad Crew. Todo un trabajo que relata cómo Anyerson Bello, Erika Puerta Cervantes y Neryle Teherán Trespalacios (2016) consideran que la DU permite que los jóvenes tengan una opción de vida diferente a los que les ofrece un entorno con muchas problemáticas sociales como lo es el barrio San Francisco en Cartagena.

Este trabajo tiene una razón epistemológica transversal a todo el informe y es creer que el ser humano tiene la capacidad de cambiar a sí mismo y a su entorno, por encima de los factores sociales o económicos con ayuda de arte, siendo un claro ejemplo el grupo Ad Crew quienes nos demuestran a lo largo del proyecto que la DU mejora las perspectivas de vida, el entorno familiar y social, es decir que por medio del baile se trabaja en función del bien común y la cultura, en otras palabras, la danza es el medio por el cual las personas pueden afrontar los problemas sociales. Como se mencionó, el trabajo se desarrolla en San Francisco, uno de los barrios marginados en Cartagena, lugar que aqueja problemas como el pandillismo, la delincuencia y el uso de sustancias psicoactivas, hecho que llevó a los jóvenes a buscar otro tipo de alternativas que les permita subsistir y salir de este entorno hostil y conflictivo.

Uno de los aspectos más pertinentes en este trabajo es el trabajo comunitario que poco a poco se va desarrollando, pues todo surge como una iniciativa en un grupo pequeño de jóvenes que va motivando a las demás personas de la comunidad a participar de las diferentes actividades, talleres y clases de danza para que así se vayan relacionando

aún más y entre todos construyan una sociedad más positiva, más equitativa y con más posibilidades y oportunidades para cada uno de sus integrantes. A raíz de lo anterior, el informe nos muestra que en Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), reconoce alrededor de 20 grupos de DU que son tenidos en cuenta para la representación del departamento a nivel nacional en los diferentes eventos culturales.

Finalmente, la conclusión que quiero resaltar es que la DU permite que los niños, jóvenes y adultos la vean como profesión y consigan no solo un reconocimiento a nivel nacional e incluso a nivel internacional sino también beneficios educativos y económicos. Esto permite que las personas crezcan dentro de su profesión al mismo tiempo que aportan a la comunidad y a la cultura, es decir, que la danza contribuye no solo al desarrollo individual sino también social de Cartagena.

Danza integradora

Para hablar sobre un aspecto integrador es primordial entender que tenemos un problema de exclusión social, política y económica.

Estamos en una sociedad llena de paradigmas, estereotipos y cánones, vivimos en un sistema impuesto por la cultura, donde por medio de nuestros cuerpos, actitudes, habilidades e incluso nuestra historia o nuestro origen somos clasificados entre los aceptados y no aceptados, caracterización que determina nuestro estilo de vida y nuestro futuro. Es como cuando el pobre no puede entrar a las calles de ricos, como cuando el chico no puede bailar sino que tiene que pelear, cuando

nuestro peso limita nuestros sueños por una pasarela, cuando nuestro cuerpo resulta ser “incapaz” para una actividad aun cuando anhelamos y sabemos que podemos lograrlo. Este mundo, este país, esta sociedad es excluyente y desigual.

Para Sousa, la desigualdad y la exclusión son jerarquizaciones sociales que son usadas como mecanismo de control para el sistema, régimen, movimiento o ideología en el que se esté inmerso, ya sea el capitalismo, el neoliberalismo e incluso en tiempos de globalización, de hecho, en su texto *Reinventar la democracia* (1999), nos dirá que siempre un contrato social estará fundamentado a través de las políticas de exclusión e inclusión y que siempre en la historia habrá un alguien o algo que sea excluido.

Sus criterios de inclusión/exclusión fundamentan la legitimidad de la contractualización de las interacciones económicas, políticas, sociales y culturales. El potencial abarcador de la contractualización tiene como contrapartida una separación radical entre incluidos y excluidos. Pero, aunque la contractualización se asienta sobre una lógica de inclusión/exclusión, su legitimidad deriva de la inexistencia de excluidos. (p.9)

Ahora, después de saber a qué nos estamos enfrentando, es necesario buscar o desarrollar soluciones a este problema que abarca las tres dimensiones más importantes de una sociedad, lo político, lo social y lo económico. Es por esto, que en este punto se hablará de cómo la danza puede llegar a ser una contraposición a los problemas de exclusión y desigualdad.

De acuerdo al documento oficial de X Encuentro nacional de Folklore, a la 14ª Encuentro nacional de música, poesía y danza y el VII Congreso internacional del patrimonio cultural inmaterial en Salta, Argentina en 2019:

El arte es una herramienta de integración y transformación individual y social; mejora la calidad de vida porque permite la organización estética de los sentimientos y conocimientos. La danza puntualmente, promueve un verdadero contacto con el propio cuerpo, la naturaleza y otros cuerpos que nos rodean. A través de ella, se da la maravillosa singularidad de unión entre el lenguaje corporal y el arte. No solo desarrolla aspectos corporales, cognitivos y emotivos, sino que posee un componente social importante que va desde la práctica misma hasta el disfrute desde el punto de vista del espectador/a (p.63)

En ese caso, la Danza integradora o DI, según el proyecto Todos podemos bailar, es una práctica humana y solidaria de transformación social que responde al problema de la diversidad, inclusión e integración de las personas con discapacidad. Una de sus características, es crear espacios de integración para que grupos mixtos de personas con y sin discapacidad de diferentes edades o culturas, que sepan bailar o no, puedan expresar lo vivido sensibilizando sobre la igualdad de oportunidades para todos, la diversidad y la ética de cada organismo. Este concepto se origina en Argentina en 1991 con la maestra Susana Gonzáles quien dictó el primer semillero sobre Danza Integradora con el cual se logró afirmar que la danza tiene el poder de

desarrollar las potencialidades dormidas, contactando con la alegría del corazón, más allá del cuerpo que se tenga.

Por otro lado, para la profesora Marcela Castro en su trabajo Danza como puente de integración, en los/las bailarines/as del grupo de danzas juntando afectos de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, dentro del informe oficial del X Encuentro nacional de Folklore, a la 14ª Encuentro nacional de música, poesía y danza y el VII Congreso internacional del patrimonio cultural inmaterial en Salta, Argentina en 2019, nos dice que la Danza integradora:

Es una propuesta de arte que busca integrar a todas las personas, tengan o no una discapacidad, permitiendo que se relacionan los opuestos capacidad y discapacidad, buscando que la brecha que los/las separa sea cada vez más imperceptible. Defendiendo el derecho que tienen todos los seres humanos de expresarse en libertad más allá de sus diferencias. (p.66)

Lo anterior, a través de un trabajo de aceptación y de aprendizaje social con el fin de que la Danza integradora sea un proceso ameno y favorable en la dimensión individual y colectiva, sin caer en la compasión, el prejuicio y la lástima, pues como nos dice la profesora, el objetivo está en trabajar no con las limitaciones que tenga o no tenga una persona sino crear y valorar las oportunidades y posibilidades que puede llegar a alcanzar mientras que fortalece su capacidad artística fomentando en otros la dedicación y la pasión por el arte. Este tipo de proyectos integradores permite que se afiancen las relaciones interpersonales pues, en palabras de Castro (2019)

Es allí donde nos encontramos con nuestras propias capacidades y limitaciones y es allí donde generamos un vínculo transgresor conmigo mismo y con el otro entrelazando vínculos de confianza donde uno/a puede escuchar al otro/a venciendo las barreras de las conductas individuales y egoístas en las que estamos inmersos/as. (p.67)

El trabajo de la profesora Castro nos enseña la experiencia artística del Grupo de Danzas Juntando Afectos de la Ciudad de Río Cuarto, quienes empezaron como una pequeña propuesta a expresarse corporalmente en 1992 que poco a poco se fue transformando en un grupo integrador donde no solo habían bailarines con discapacidades, sino que el grupo reunía a familiares y amigos, que querían compartir no solo el espacio sino los aprendizajes, eran madres, tías y primos que empezaron como acompañantes en el proceso de sus familiares que terminaron siendo parte del grupo que a través de ya más de 20 años han logrado vivir la experiencia de presentarse en muchos escenarios, de compartir alegrías, tristeza, esfuerzo y sobre todo mucho amor. A continuación quiero resaltar una de las experiencias de Osvaldo Miranda, quien tiene 56 años y sigue siendo parte del grupo.

Yo me fui integrando al grupo cada día que asistíamos a ensayar con nuestra hija. Un día la profe me dijo “Osvaldo te necesito para acompañar a los chicos bailando” y tuve que decir que si, esa era la respuesta que todos esperaban. Los chicos me incentivaron mucho y eso me llenó de alegría. Me siento muy feliz por ser un integrante más del grupo Juntando Afectos

Para concluir, quiero aclarar que la Danza integradora para mí no tiene limitaciones, es decir, no es un proceso que se realice con solo una población en concreto, pues de acuerdo a mi proyecto, esta tiene un horizonte muy amplio por recorrer, por ende, es importante recalcar que no se habla, únicamente, de grupos con limitaciones o capacidades diferentes, sino que se refiere a los procesos que involucran a cualquier persona de cualquier grupo o sociedad. A través de la Danza urbana y la Danza integradora estaremos hablando de una democratización de la danza.

La danza en su dimensión corporelacional sensible

Somática

El académico Thomas Hanna en su revista *Somatic's* (1976) menciona que la etimología de la palabra “soma” significa “cuerpo vivo” y define la educación somática, en otra edición de la revista en 1986, como “el arte y la ciencia interesada en los procesos de interacción sinérgica entre la consciencia, el funcionamiento biológico y el medio ambiente” (p.4) en otras palabras, la somática hace referencia a esa visión catártica que una persona realiza de su propio cuerpo, pues es un proceso que se debe dar en primera persona. Para Carvajal y Rodríguez (1998) lo anterior es:

La persona se mira a sí misma, desde afuera, por ejemplo frente a un espejo, la información que obtiene es la de la estructura y forma exterior de su cuerpo; mientras que si se mira a sí misma

desde adentro, la información surgirá como una experiencia unificada de sensación de sí y de movimiento de sus dimensiones interna-externa, más cercana al soma. (p.2)

Lo que nos menciona las académicas Carvajal y Rodríguez (1998) es que el soma es auto re-guiador y auto-sensible, demostrando así una relación entre la consciencia, el entorno, lo biológico y lo fisiológico ¿Cómo sucede esto? Cada ser humano tiene la capacidad de ser consciente de su entorno y de actuar intencionalmente en él, lo que describiría Gómez (1991) como “no podemos sentir sin actuar ni actuar sin sentir” (p.18) lo que también daría paso a decir que el aprendizaje sobre las cosas, el entorno que nos rodea y hasta el reconocimiento del otro no podría desarrollarse sin el soma. Sin embargo, para que esta aprehensión del mundo externo suceda, primero o simultáneamente debe haber una del mundo interno, o sea, del propio cuerpo.

Desde que pequeños estamos conociendo nuestro cuerpo y cómo influimos en nuestro entorno, por ejemplo, en la etapa sensoriomotora y preoperacional aprendemos que si agarramos y soltamos un juguete sucede un sonido, poco a poco y lentamente vamos siendo más conscientes de nuestro cuerpo, las extremidades, los movimientos que podemos realizar, abrir y cerrar las manos y así vamos desarrollando nuestra capacidad motora a la vez que vamos conociendo el mundo, también pasa cuando empecemos a identificar las emociones, ya sea por gestos o colores, como que la cara roja es la cara furiosa.

En el anterior ejemplo, vemos la teoría del soma en la práctica, no

obstante, a medida que crecemos vamos perdiendo algo muy importante y es que olvidamos la consciencia que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestros movimientos o lo que pasa al interior de nuestro cuerpo, naturalizamos tanto las acciones que se vuelven monótonas y vamos dejando a un lado el soma, un ejemplo es cuando subimos una escalera, la acción sucede de forma casi que mecánica y no comprendemos o somos conscientes sobre cómo vamos subiendo o cuántos escalones subimos, para la fisioterapeuta Carvajal y la psicóloga Rodríguez (1998) esto es un problema de abandono del soma porque “La consciencia somática es estar despierto a la vez que se comprende lo que sucede dentro de ella, es darse cuenta de lo que se hace, se piensa y se siente cuando se está consciente” (p.3)

Ahora, se trabajará el plano sensoriomotor de la danza de acuerdo al soma. Esa conexión entre los procesos biológicos, fisiológicos y sensoriales, le permiten al bailarín tener una mejor percepción de sí mismos y de sus movimientos, llegando a controlarlos de forma natural, casi como un instinto, para la académica Barragán (2007) “Se podría decir que los estudiantes de danza y los bailarines aprenden desarrollando su movimiento a partir de sus propias sensaciones y no a través de la imitación del maestro o del coreógrafo” (p.10)

De acuerdo a lo anterior y a la investigación de Barragán (2007), dentro del aspecto somático de la danza existe un principio llamado: principio de integración cuerpo y mente, en el cual nos vamos a basar para este proyecto. Este concepto se trabaja como una disciplina, la cual fue

creada por Bonnie Bainbridge Cohen, quien lo define como un proceso creativo, un viaje por el cual entendemos cómo la mente se expresa mediante movimientos, ayudándonos a reconocernos y a encontrarnos con nosotros y los demás. Sus técnicas se basan en el descubrimiento y exploración del cuerpo, luego se trabaja en la relación y la interacción con el otro, para saber cómo se pueden involucrar los integrantes de un grupo sin que sea una experiencia bajo a presión, negativa o enjuiciadora.

Hasta este punto, la discusión teórica se ha centrado en las ventajas y beneficios sociales e individuales que tiene el teatro, cada una de las danzas y los elementos transversales a ellas (como la somática), ahora, quiero aclarar un poco el papel del encargado de guiar este proyecto a través de este ejemplo, donde se evidencia que esta persona no debe ser ajena al proceso.

Cuando una persona que practica la danza es capaz de controlar y comprender su soma, se puede convertir en maestro o coreógrafo dentro del tipo somático llamado: movimiento auténtico. Esta modalidad tiene un fin terapéutico y busca que haya dos roles, una persona se mueve mientras otra observa, esta última se llama testigo, la persona que baila tendrá que hacerlo desde su catarsis, deberá expresar lo que hay en su interior (que ya conoce muy bien por medio de la somática) mientras que el observador se encarga del rol receptor de sensaciones y experiencias, sin caer en juicios de valor. Visto de otro modo, esta relación puede ser la de profesor o coreógrafo y estudiante bailarín.

Arteterapia

Si el Teatro aplicado y la danza son los ejes bases para el desarrollo de este proyecto, la arteterapia es un concepto transversal entre lo teórico y lo práctico (como se puede evidenciar en el libro dos). Este concepto hace referencia al tipo de tratamiento o terapia que usa el arte para cumplir su objetivo sanador, pues se quiere llegar a trabajar la salud para mejorarla o recuperarla logrando generar un bienestar emocional y social. Con el fin de más adelante fundamentar a las prácticas artísticas familiares, se explicarán algunos elementos y ciertas consecuencias o beneficios de la arteterapia que servirán para su debida explicación.

Un primer elemento es el vínculo triangular arteterapéutico, que sirve como paradigma teórico de la arteterapia o AT. Según las arteterapeutas Wood, Case y Schaverien (1990) este patrón relaciona al paciente y al terapeuta por medio de la transferencia y la contratransferencia, los cuales son funciones psíquicas donde el que paciente expresa inconscientemente sus sentimientos, recuerdos o emociones reprimidas para que así el analista pueda conducir el tratamiento, a la vez que se va produciendo un tercer elemento, la obra artística.

Para la arteterapeuta Schaverien (2000) este modelo permite que haya un proceso transparente, instantáneo y creativo donde la observación permite un análisis conductual y de roles dentro de una familiar, a la vez en que el juego o la obra artística funciona como medio comunicativo para la emisión y recepción de mensajes pues de esta

forma el o los pacientes logran exteriorizar sus pensamientos y sentimientos que por mucho tiempo han interiorizado, además, cabe aclarar que en este vínculo se evidencian diferentes tipos de lenguajes, ya que no solo se centra en una comunicación verbal que muchas veces puedes estar planeada o anticipada.

El segundo elemento es la relación que tiene la AT con el manejo de emociones y desarrollo de los procesos humanos. Para Duncan (2007)

El trabajo con las emociones a través del Arteterapia mejora la calidad de las relaciones humanas porque se centra en el factor emocional, esencial en todo ser humano, ayudándonos a ser más conscientes de aspectos oscuros, y facilitando, de este modo, el desarrollo de la persona (p.2)

Teniendo en cuenta que las emociones surgen de la conexión entre el cuerpo y la mente, se puede concluir que una de las mejores herramientas para trabajar ambos es el arte, pues, a través del concepto del Teatro aplicado, de la Danza urbana y la Danza integradora se evidencia que por un lado se maneja un aspecto corporal mediado por acciones, movimientos y gestos, mientras que también se abarca un campo sensorial ya sea por la expresión y transmisión de emociones o por generarlas en alguien más, en otras palabras el arte permite que haya un emisor y un receptor que tienen una relación directamente proporcional.

La arteterapia es un método que se puede usar para cualquier persona o grupo social, para trabajar con ellos un plano sensorial o emocional

y uno físico y conductual, un hecho que logra transformar la vida de alguien y en este caso, transformar a toda una familia, fomentando en cada uno de ellos la confianza, el respeto y demás valores éticos. Otro de sus beneficios es para un enfoque más analítico o investigativo, pues permite que en el caso familiar, se tengan momentos transparentes y espontáneos, lo que clarifica los vínculos entre ellos, las relaciones de jerarquía, los problemas o falencias entre ellos, es decir, un panorama real de la situación familiar.

Para concluir, la arteterapia más allá de ser una herramienta de relación y creación es un medio sanador ya sea con los conflictos internos de una persona o con los problemas de un grupo. En este trabajo, donde en un primer momento se evidenció que el problema principal era la comunicación pero que había un trasfondo emocional, este tipo de tratamiento le permite a la familia recuperar su conexión, reparar esa fragmentación por la que pasaban, volver a compartir juntos, volver a divertirse entre todos a través del arte.

Prácticas artísticas familiares

Cuando el individuo se aproxima a estas expresiones como el teatro y la danza es evidente, sin duda, observar cómo existe un cambio que lo ayuda a sí mismo y a su entorno. Es por esto, que los diferentes tipos de artes ayudan a configurar una realidad más tolerante e inclusiva; ya que el individuo está preparado para redescubrirse como un ser que pueda aportar mucho más en la colectividad, por ejemplo, la danza es

una de las expresiones inherentes del ser humano, un idioma atrayente y sobre todo que ofrece elementos al individuo en el aspecto social, cognitivo, afectivo e individual (Jaramillo Franco, 2011).

Debido a lo anterior, resulta valioso preguntarse si ¿Existe la Danza familiar? ¿Teatro aplicado familiar? ¿La danza urbana familiar? Y de no existir ¿Se podrían relacionar? El reto de este proyecto no consiste en solo crear un concepto nuevo sino también hacerlo práctico y funcional, el objetivo es trabajar las prácticas artísticas familiares para así poder generar una buena y sana convivencia, entre los integrantes, llena de recuerdos, experiencias y creación colectiva. Con las prácticas artísticas familiares se pretende demostrar que por medio de las artes se puede unir a una familia, para que entre todos se ayuden a entenderse, conocerse, comunicarse asertiva y significativamente por medio de creaciones y talleres artísticos.

En primera instancia, hablaremos sobre el concepto de familia que se trabajará en este proyecto, ya que, no se limitará en decir que es el grupo de personas que comparten lazos sanguíneos, tampoco se refiere a ese ideal tradicional en el que siempre debe haber un papá una mamá y dos hijos, porque, primero, no sería un trabajo cercano a la realidad que vivimos, segundo, el trabajo práctico se desarrolló con lo que sería llamada una familia disfuncional y tercero, se entiende que para muchas personas la familia es ese grupo de amigos que estuvo incondicionalmente, es la academia que estuvo durante su desarrollo como persona, es esa amiga de la familia que lo vio crecer.

Antes, desde el enfoque antropológico el parentesco, para la académica

ebeca Pardo (2013):

Era definido en base a las relaciones de reproducción sexual y visto como un proceso esencialmente biológico sin hacer referencia a aspectos culturales relacionados. Por otro lado, la imagen familiar también era vista como algo “universalizable” y no dependiente de cuestiones culturales. Por este motivo, ambos asuntos parecían bastante “objetivables” y, por tanto, “extrapolables” a otras culturas. (p.50)

Fue así hasta que algunos antropólogos decidieron cuestionar lo anterior y poner en una mesa de debate la exclusión de lo social a la hora de definir y estudiar a familia, dándose cuenta que el tema era tan complejo que la biología por sí sola no bastaba para explicarlo. Por ejemplo para Joan Bestard en Parentesco y Modernidad afirma que “La distinción entre natural y social no parece operativa a la hora de analizar las concepciones culturales de la relación social y de la formación de la persona”, mientras que, más adelante Malinowski propondría que el parentesco es un sistema complejo de lazos personales que son generados por la reproducción social. Para Carmelita Yazbeck (1999), la reproducción social:

Se refiere al modo como son producidas y reproducidas las relaciones sociales en esta sociedad. En esta perspectiva la reproducción de las relaciones sociales es entendida como la reproducción de la totalidad de la vida social, lo que engloba no solo la reproducción de la vida material y del modo de producción sino también la reproducción espiritual de la sociedad y de las formas de conciencia

social a través de las cuales el hombre se posiciona en la vida social. De esa forma, la reproducción de las relaciones sociales es la reproducción de determinado modo de vida, de lo cotidiano, de valores, de prácticas culturales y políticas y del modo como se producen las ideas en la sociedad. Ideas que se expresan en prácticas sociales, políticas, culturales, y en patrones de comportamiento y que acaban por permear toda la trama de relaciones de la sociedad. (p.44)

Un ejemplo de lo anterior es el trabajo de la artista Amanda Tetrault, quien por medio de fotografías creó un álbum, *Phil and Me* en 2004, visualizando cómo es su vida al tener un padre esquizofrénico, donde por un lado deconstruye esa utopía familiar desde el arte, como los antropólogos, pero que a la vez usa el mismo como herramienta para entablar otro tipo de contacto, otro tipo de comunicación con su padre con el fin de que su historia y vida familiar perdure, sea agradable, divertido y positivo para ambos, Rebeca Pardo (2013) nos dice:

¿Es la fotografía, como en este caso, un medio para crear un nuevo vínculo que posibilite la relación y genere unos recuerdos en los que consolidar las bases de una peculiar historia común cimentada en poco más que en la biología del parentesco? (p.53)

Ahora, es necesario entender que para hablar de las artes (dentro de la misma categoría de prácticas artísticas familiares) se tiene que dividir el tema para poder explicarlo de una mejor forma, por eso primero hablaremos del cuerpo que es el instrumento principal dentro de las artes que maneja este proyecto, la danza y el teatro, para después si

relacionar, la familia, el cuerpo y las artes dando por finalizada la fundamentación de este nuevo concepto.

La investigación socio antropológico de la doctora Ana Sabrina Mora (2010) concluye que, a través de un recorrido histórico del concepto de cuerpo, el cuerpo:

Es una construcción social, cultural, histórica, es decir, una construcción situada de múltiples formas. Se encuentra moldeado por el contexto social y cultural en el que se insertan los actores, y es interpretado de acuerdo a ese contexto. Se construye intersubjetivamente en relación a un universo simbólico, es decir, a una cultura, en términos de la cual es codificable; diferentes contextos culturales construyen variadas representaciones, significaciones y valoraciones en torno a la corporalidad. (p.63)

Relacionando lo anterior con la danza y el teatro, podemos afirmar que el cuerpo es una forma única de expresar y expresarse a sí mismo dentro un contexto social, además de que en el caso del arte nos permite representar no solo objetos sino también cosas abstractas como convicciones, pensamientos, prejuicios, etc. Un ejemplo que menciona la doctora Mora (2010) es:

Por ejemplo, cuando una estudiante de danza clásica dice “no sirvo” o “no me sale nada”, está diciendo también que la representación central en su danza consiste en creer que existe un solo tipo de cuerpo capaz de aprender la técnica clásica de manera adecuada, y que todos quienes no lo tengan no sirven para esa danza; cuando una

estudiante de danza contemporánea dice “descubrí cosas de mi cuerpo”, está diciendo también que en su área predomina una representación sobre la danza que la caracteriza como un arte del movimiento que busca explorar las posibilidades del movimiento del cuerpo humano; cuando una estudiante de expresión corporal dice “ahora me acepto más que antes”, está diciendo también que uno de los puntos de búsqueda de la expresión corporal es el logro de una comodidad consigo mismo por medio del conocimiento del cuerpo propio. (p.289)

Teniendo en cuenta que “En el cuerpo se expresa, se sostiene, se replica y se reproduce la estructura simbólica de un grupo social” (2010, p.45) se puede afirmar que a través del arte estas capacidades se fortalecen y potencian aún más, gracias a las características propias de cada uno (la danza y el teatro), pues este permite que cada persona que empiece un proceso artístico tenga a la vez un proceso de deconstrucción y de reconstrucción de la perspectiva de vida que tenía, pues el arte amplía las corporalidades, las emociones, las vivencias, las relaciones interpersonales, logrando que lentamente la persona vaya adquiriendo una consciencia de sí misma y del otro que antes no tenía.

Ahora ¿se puede llevar todo este proceso de crecimiento personal y social, con énfasis en el trabajo comunitario, al entorno familiar? Sí, pues sea una familia con solo un padre, con hijos adoptados, con mala convivencia o mala comunicación, la familia no deja de ser un espacio en el que existan y se generen relaciones sociales, tampoco deja de ser un espacio donde el cuerpo no tenga su función, su espacio y su

importancia además de que no existe ninguna prueba que afirme que una familia no puede hacer arte. Como se mencionó, el arte beneficia no solo aspectos físicos y motrices de una persona o un grupo, sino que este va más allá al general soluciones a problemáticas sociales, políticas, económicas y porque no familiares, el arte tiene un montón de beneficios que lograrían reunir a una familiar, afianzar esa comunicación entre hermanos, entre tíos y padres, volver o recrear a esos momentos felices y a esas tardes familiares.

También es importante destacar el arte tiene su labor social y que este aspecto también se puede llevar al entorno familiar, por ejemplo, por medio de creaciones artísticas se potencia la creatividad en los niños, jóvenes e incluso en los adultos, pues se genera una empatía entre un grupo, y así se fortalece la comunicación entre pares, es decir, que a través de movimientos, mímica, juegos, actuaciones y bailes se logre un proceso comunicativo para que sepan reconocer cuál es su rol dentro de la familia, su función, su entorno, sus deberes y derechos, los problemas que tienen, sus vivencias, etc. Todo esto a la vez en que cada persona se va construyendo a sí mismo, sus subjetividades, objetividades y ayuda a construir al otro.

Es por lo anterior que primer, se demuestra la necesidad de un programa o procesos que ayude a una sociedad desde el núcleo principal, a familia, sin que este terminé ahí sino que se vaya expandiendo a otros grupos sociales como colegios, barrios, academias, pues son conocimientos para la vida que aportan a la construcción de sujeto y a las competencias ciudadanas. Segundo, estas

son las razones por las cuales las prácticas artísticas familiares tienen su razón de ser, pues más allá de ser en un comienzo una idea mediada por la relación de mi familia en la pandemia, me he dado cuenta que este es un proyecto que puede entrar y abrir otros horizontes, ya que el artes es de todos y para todos.

¿CÓMO HACERLO?

IACA. UNA APUESTA
METODOLÓGICA

Metodología

¿Qué es un IACA?

Según las licenciadas Huertas y Vanegas (2018) la Investigación Acción – Creación Artística o IACA es un método investigativo y práctico que desarrolla procesos de creación con poblaciones fuera de lo académico a través del diálogo de saberes y vivencias con la comunidad que se trabajará. Es un proceso por etapas donde primero se espera que el grupo se conozca, sea consciente de cada integrante y sepan qué es lo que pasa con la vida del otro y cómo todo esto influye en la convivencia de sí mismo. Luego de toda la recopilación de datos por medio de elementos como cartografías, relatos, videos, fotos, talleres se logre una decisión colectiva para saber qué vamos a construir, en este caso, nosotros como familia, finalmente, en la etapa de devolución y continuidad se espera que la familia logre reflexionar acerca del otro, de los problemas que no vemos, de la comunicación que no resulta, de la vida del otro y de su propia vida.

Desarrollo de la IACA

Teniendo en cuenta que el Teatro aplicado tiene como prioridad conocer y entender las necesidades de una comunidad para brindarles una solución, las Artes escénicas familiares buscan enfocarse en aquellas familias donde en muchos casos esta aparenta estar unida, ocultando que la comunicación falla o no es asertiva; por esta razón, se tomaron todos los conceptos teóricos ya

mencionados y explicarlos para crear talleres de danza o teatro que busquen fomentar y fortalecer los procesos comunicativos entre los integrantes de la familia de la siguiente manera:

Realizar entrevistas por medio de un video donde cada uno de los integrantes de la familia expresen quiénes y cómo son, lo bueno, lo malo, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que los anima y lo más importante que nos digan cómo se llevan entre ellos, cómo es su familia desde su punto de vista. Luego de esto, la idea es que ellos mismos vean el video y que busquen los momentos para que hablen, que sean charlas amenas, así de esta forma las personas se sentirán más abiertas emocionalmente, la idea es que se sientan cómodos, empiecen a recordar vivencias, a crear nuevos momentos, que empiecen a sentirse más unidos. Este tipo de entrevista se va a desarrollar con todos los miembros de la familia para comprender con más exactitud cuál es la necesidad que se tiene, para así poder iniciar.

En segunda medida no se entablará jerarquía alguna entre la familia, debido a que se permitirá el uso de la palabra de cada uno de ellos, para así poder comprender con mayor claridad en qué aspectos se está fallando a la hora de tener una sana convivencia y de un momento comunicativo. Lo anterior, para Freire genera un círculo de la cultura en el cual cuando cada una de las personas que se apropian del discurso, automáticamente lo van a aplicar en otras comunidades, en este caso cada uno de los miembros de la familia, podrán aplicar todos estos conocimientos con sus compañeros de

trabajo o diversos miembros de otras familias y así se ve reflejado el trabajo realizado, ya que no solo se ve una sana convivencia en la familia sino también se puede ver evidenciado en otros espacios familiares o sociales.

En cada uno de los encuentros se van a generar diferentes etapas de sensibilización que permitan lograr una reflexión por cada uno de ellos, para que así entre todos se llegue a un común acuerdo, estas reflexiones serán guiadas a través de preguntas, que previamente se establecen, para así poder lograr el fin acordado y que ellos manifiesten cómo estos talleres les han servido. Es de suma importancia recalcar que en cada uno de los talleres que se realizará una recolección de datos basado en todo lo que sucede al interior de los talleres, ya que de esta forma se evidencia los diversos cambios que se establecen al transcurrir el tiempo, estos medios de recolección serán: las reflexiones que cada uno realiza, videos, fotos, etc.

Finalmente ¿cómo se evidenciará todo el proceso? Cumpliendo con el objetivo de la IACA, con la aprobación de la familia, se hará la construcción de una pieza artística; una película. Esta dará cuenta de la evolución de la familia en torno a los procesos comunicativos, a la sana convivencia y mostrará cómo entre ellos crearon soluciones para las falencias que ellos mismos expresaron. Esta creación artística se fundamenta a su vez, por medio de un Modellbuch que abarca todas las evidencias y vivencias pero desde el punto de vista del investigador.

Bibliografía

- Ackroyd, Judith. 2000. "Applied Theatre: Problems and Possibilities" en Applied Theatre Researcher/IDEA Journal, Number 1, 2000.
- Ackroyd, Judith. 2007. Applied Theatre: An Exclusionary Discourse? en Applied Theatre Researcher/IDEA Journal, Number 7, 2007.
- Motos, Tomás y Francisco Tejedo. 2007 [1987]. Prácticas de Dramatización. Ciudad Real: Ñaque.
- Motos, Tomás, Antoni Navarro, Domingo Ferrandis y Dianne Stronks. 2013. Otros escenarios para el Teatro. Ciudad Real: Ñaque.
- Motos, Tomás y Domingo Ferrandis. 2015. Teatro aplicado. Barcelona: Octaedro.
- Nicholson, Helen. 2005. Applied theatre: The gift of drama. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Taylor, P. 2006. "Applied Theatre/Drama: An e-debate in 2004: Wiewpoints" en RIDE: Research in Drama Education, 11, 1, p. 90-95.
- Rodriguez Adriana. 2018. Propuesta de enseñanza de la danza urbana: estilo locking
- Bello, Puerta, Tejeran Neryle. 2016. La danza urbana como perspectiva de vida. Una experiencia con el grupo Ad Crew.
- Lagos, Gonzales Susana. 2011. Danza Integradora, una cátedra para la Inclusión Social, la Diversidad y la Integración Comunitaria en Artes del Movimiento del IUNA.

Boaventura De Sousa. 1999. Reinventar la democracia

Boaventura de Sousa. 2004-2005. Desigualdad, exclusión y globalización: Hacia la construcción multicultural de la igualdad y la diferencia. Revista de interculturalidad, 1, 5-45

Jaramillo Franco, Y., Martinez Valencia, J., Parra Buitrago, Y., Ramírez Niño, C. and Rojas Forero, L. 2011. Influencia de la danza en el proyecto de vida. Licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística. Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Pardo Rebeca. 2013. La familia en el arte y la antropología del parentesco. Puntos de encuentro desde 1984. Universidad de Barcelona

Bestard, Joan. 1998. Parentesco y modernidad. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

Mora Ana Sabrina. 2010. El cuerpo en la danza desde la antropología. Prácticas, representaciones y experiencias durante la formación en danzas clásicas, danza contemporánea y expresión corporal.

Ajamil, E. G. (2018). Propuesta de un modelo teórico de intervención en arteterapia familiar. El proceso creativo como herramienta terapéutica en el trabajo con familias. Arteterapia, 13, 137.

Duncan, N. (2007). Trabajar con las emociones en Arteterapia. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, 2, 39-49.

Schaverien, J. (2000). The Triangular Relationship and the Aesthetic Countertransference in

Analytical Art Psychotherapy. En Gilroy, A. y McNeilly, G. (Ed.) The

Changing Shape of Art Therapy: New Developments in Theory and Practice (pp. 55-83). Londres, Jessica. Kingsley Publishers.

Carvajal, J. C., & Rodríguez, M. U. (1998). La educación somática: un medio para desarrollar el potencial humano. Educación física y deporte, 20(1), 31-43.

Olarte, R. B. (2007). El eterno aprendizaje del soma: análisis de la educación somática y la comunicación del movimiento en la danza. Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas, 3(1), 105-159.

Ninoska Gómez. Movimiento, cuerpo y consciencia: Los procesos somáticos. Departamento de educación física. Universidad de Montreal, Quebec, Canadá, 1991. p. 18

Thomas Hanna. "The Field of Somatics". En: Somatics, Vol.1-1, 1976, p.30. California

Thomas Hanna. "What is Somatics?". En: Somatics, Vol.4-4 1986, p. 4-8. California.

.....
Gabriela Vega: LOS AFECTOS,
LOS ENCUENTROS,
LA FAMILIA.
.....

MODELLBUCH

**LOS AFECTOS, LOS
ENCUENTROS, LA FAMILIA**

POR:

Laura Gabriela Vega Prieto

LOS **AFECTOS**, LOS ENCUENTROS, LA **FAMILIA**

© Laura Gabriela Vega Prieto 2021

Diseño de portada: Jonathan Segura Flórez

© Diseño contraportada: Diana Aponte Tarazona

© Diagramación: Diana Aponte Tarazona

Tutor: Dr Giovanni Covelli Meek

Semillero $\int$ (Investigación · Creación) /formación = Φ

Primera edición

Bogotá-Colombia 2021

Edición especial para la Universidad Pedagógica Nacional

CONTENIDO

Agradecimientos

Introducción.....	1
Tengo una idea.....	2
Integrantes del proyecto familiar.....	11
Inicio de los encuentros.....	30
Próximo encuentro.....	37
Primera sesión.....	46
Viaje familiar	52
Somos la familia Prieto.....	57
El final.....	64
Conclusiones.....	69

“La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida”

-Papa Juan Pablo II

Uno a uno, todos somos mortales.

Juntos, somos eternos.

-Apuleyo

Introducción

Después de todo este proceso, nunca sentí este trabajo tan mío como en este momento en que puedo verlo ya terminado. Probablemente se diga que para un trabajo de grado resulta ser colorido, en exceso, pero esa era la idea, pues los diferentes tipos de letra y todas las imágenes dicen “este es el trabajo de Gabriela Vega, un artista en formación”. En el presente escrito encontrarán dos colores base, el negro que simboliza toda la investigación que fundamenta mi práctica, y el morado, que es mi color favorito y acompaña mi bitácora personal en todo el proceso, proceso en el cual no podían faltar las ilustraciones representando la pieza clave de toda la investigación, mi familia.

El teatro y la danza son manifestaciones artísticas que tienen una intención comunicativa, dada de forma verbal o corporal, un poder transformador, social o individual, y una función pedagógica por los diversos procesos de aprendizaje que se pueden llevar a cabo. Este trabajo de grado busca brindar un apoyo a los procesos comunicativos que se generan en el núcleo familiar a través de las prácticas artísticas familiares, que son el conjunto de actividades, talleres y creaciones artísticas colectivas que tienen como fin afianzar la comunicación familiar.

A continuación se encuentra, el proceso de transformación que tuvo la familia Prieto gracias a las prácticas artísticas familiares y su explicación teórica.

¡Tengo una idea!

Sobre la pandemia...

Todo comenzó mirando por la ventana, buscando la manera de entender el mundo, mi rol como artista y como ser humano. Pensaba, que con ayuda de mi proyecto de grado iba dar respuesta a aquellas dudas e inquietudes existenciales, mientras que al mismo tiempo resolvía los problemas que fragmentan y dividen a mi familia, todo lo anterior por medio de este proceso investigativo y de creación en el que, no solo iba a entender y conocer aún más a mi familia, sino que nos íbamos a unir como nunca, a reír como hace mucho no lo hacíamos, y a encontrarnos como era de costumbre antes.

Si tuviera que mencionar dos de los hechos más importantes en mi trabajo es que no solo me encontré como artista sino que hallé mi amor por el arte y la investigación, lo cual fue un proceso difícil, sí, pero que le agradezco enormemente a mi tutor Covelli y a mis compañeros del grupo de Énfasis de Creación, porque gracias a ellos entendí cuál y cómo era mi amor por estos temas, gracias a ellos pude reencontrarme un sinnúmero de veces que como humana me perdía en el camino del arte y gracias a ellos supere aquellas crisis emocionales y hasta espirituales donde sentía perdidos mis años en la academia.

Recuerdo, mientras sonreía en la ventana, como en aquellos momentos de desasosiego mi mente y mi cuerpo solo querían una cosa, danzar. Quizá la danza siempre fue el inicio de todo, esa chispa que inconscientemente me movía, me insistía en seguir y no rendirme, ella inundaba mis pensamientos, me hacía reír, relajarme, me hacía disfrutar de mi vida, danzar me hizo ver que algo tan hermoso no podía

ser solo para mí y por eso empecé a imaginarme ayudando a los demás por medio de ella y del arte.

Lentamente, me fui motivando más con la idea de relacionar el arte con el aspecto social. Una de mis primeras ideas fue trabajar con un grupo vulnerable y cercano a mi entorno: los jóvenes de mi barrio. Ellos eran el pesar de algunos, la molestia de otros, los vándalos para el resto pero para mí eran solo chicos a los que la vida y sus antecedentes familiares les robaron su infancia, pues ellos solo pensaban en el vicio, el alcohol, las drogas, pensaban que la única manera de sobrevivir y seguir adelante era robando o trabajando y luchando por un puesto en la plaza de mercado, tantos problemas y tanta presión a tan corta edad -desde los 10 años-, la que se supone que sea la etapa de diversión y aprendizaje.

Sin pensarlo, este tipo de proyectos sociales y artísticos se volvieron como una necesidad, no solo para mí sino para el mundo, para nuestra sociedad, pues es una forma de lograr procesos colectivos positivos que contrarresten las problemáticas sociales. Lo que yo esperaba, en un principio, era generar empatía y motivar a las personas a aprender más sobre esta disciplina, que desarrollaran un pensamiento crítico y reflexivo para que supieran afrontar las diferentes circunstancias que les impida tener una vida tranquila. Ese era mi objetivo, lograr llegar a diferentes comunidades desde el arte para así transformar a la sociedad con sus historias de vida y su danza. En realidad iba tan motivada con este proyecto creativo hasta que la vida dio un giro total trayendo a nuestras vidas, la querida pandemia.

Esta inesperada pandemia, me trajo conflictos, tristezas, alegrías y nuevas vivencias como persona y artista. Aquí se desplomó aquella primera idea que tenía para mi proyecto, pues por ningún lado logré encontrar solución para tener los encuentros con los chicos ya que no tenían la posibilidad de una conexión a internet, lastimosamente la idea no pudo seguir lo que hizo que odiara esta pandemia, me sentía triste hasta tal punto de llorar pues en serio estaba muy motivada y llena de ilusión con ese primer trabajo. Sin embargo, no todo este confinamiento fue malo, quizá solo era una señal del destino que me mostraba que la población con la que primero tenía que trabajar estaba enfrente de mis ojos y convivía conmigo, mi familia.

Para este cambio de población, lo primero que hice fue observar nuestras conductas, relaciones y acciones con el fin de determinar una problemática en común. Poco a poco, empecé a notar que nos hacía falta algo importante para nuestra convivencia y que muchas veces ni notamos, la comunicación. Como estábamos en confinamiento, veía que cada uno iba por su lado, cada uno a su espacio y las pocas veces que se lograba tener un diálogo era por problemas y disgustos, o sea, más que una charla una discusión lo que me mostraba que estábamos muy alejados entre nosotros aunque estábamos en el mismo espacio. Recordando que alguna vez hubo momentos que compartimos en familia me hizo sentir nostálgica y a la vez triste porque en esos momentos ni siquiera mirarnos a la cara podíamos.

Así que determiné que trabajaría con ellos la comunicación donde en primera instancia quería que por medio del arte lográramos mejorar y

fortalecer nuestra comunicación haciéndola más asertiva para que así mejoraran las relaciones entre los integrantes de mi familia. Sin dejar pasar más el tiempo, empecé a contarles a mi familia sobre mis ideas, lo que íbamos a hacer, lo que quería lograr. De nuevo, mirando por la ventana me sentía a gusto porque la idea que un principio me motivó tanto no se había caído del todo, sino que se transformó y construyó en un ambiente que lo necesitaba tanto, entre la locura y el confinamiento me di cuenta que mi familia me necesitaba más que nunca.

Para empezar el proceso, primero divagué por días y noches hasta organizar mis ideas y construir un paso a paso por etapas. Lo principal era el tema que ya lo tenía, luego sería ponerme de acuerdo con los miembros de mi familia para determinar un tiempo y un espacio en el que nos encontráramos para hablar, también tenía que planear muy bien qué hacer porque sí, iba a trabajar el teatro y la danza pero cómo y qué herramientas en específico iba a llevar a cabo para así, al final lograr una creación artística entre todos. Cada uno de estos pasos, de estas experiencias, todo este proceso se logró gracias a mi familia y a las ganas que le metieron a cada actividad. Esta población, me llegó al corazón y me hizo entender que el camino de las artes transforma el mundo y las relaciones familiares, que en nuestro caso, por problemas del pasado e indiferencias nos separaron como familia.

A pesar de que en mi familia sufrimos los efectos de la pandemia, pues hubo casos de covid-19, decidimos seguir adelante fortaleciéndonos porque fueron sucesos familiares fuertes en estos tiempos que

intentaron separarnos como por ejemplo el confinamiento, el accidente de mi abuelo, la lejanía de mi madre fueron hechos que por poco nos arruinan el proceso. Estos diferentes encuentros lograron mantener unida a la familia y con ganas de aprender más del arte, lo cual fue como un ¡Boom! Para mí como integrante de la familia y como artista, a pesar de la cuarentena y las situaciones que nos querían alejar, ellos valoraron mi proceso y creyeron necesario este conocimiento para sus vidas logrando generar por sí mismos encuentros en los cuales pudimos hablar.

La pandemia logró unir una hermosa familia y no separarla como era su objetivo, ayudándonos a entender a cada uno las necesidades de saber del otro y seguir aprendiendo para sacarle provecho a este hermoso arte, donde nos dimos cuenta o cuenta que este proceso le ayudaba a cada uno de ellos, aquellas actividades propuestas por una hija, sobrina, prima y nieta, que les enseñó a entender esos errores que tenían en las relaciones comunicativas y cómo el arte les cambió la vida familiar.

Como artista y pedagoga empecé a entender que el aprendizaje de un conocimiento no solo lo se da en una academia o colegio sino que también aprendemos en la casa, con nuestra familia y en las calles, de hecho, todo el tiempo estamos en un constante proceso de aprendizaje que siempre se está reinventando, como nos demostró esta pandemia que nos obligó a aprender herramientas virtuales para enseñar o compartir un conocimiento o momento importante. Es ahí, cuando nos empezamos a transformar como profesores, artistas,

investigadores y sobre todo como personas para adaptarnos en diferentes espacios y quizá alejarnos de algo tan cuadrulado como lo es la academia, donde debemos ser creativos y entender que ya no estaremos presentes en las aulas, al menos por un tiempo.

Con lo anterior, he podido notar que las experiencias, las necesidades y el gusto por un tema o un objeto es también lo que nos permite no solo querer aprender sino aprehender, ya sea algo nuevo o que uno quiera ahondar sobre algo. La casa, esa que ahora habitamos más que nunca, se ha vuelto nuestra academia de conocimiento, en otras palabras la educación se trasladó a nuestro hogar. Lo anterior lo viví junto a mi familia, pues ellos me veían en mis clases y las capacidades que tenía, haciéndolos entender que las artes escénicas en realidad sí transforman un pensamiento o una visión, porque eso pasaba con ellos que entre más me veían creando, hablando, bailando y leyendo entendían lo que uno estudiaba y lo bonito que era salir de una academia para compartir y aportar esos conocimientos.

Con esta bonita experiencia entendí, ahora más que nunca, que podía compartir con ellos e involucrarlos en mis trabajos y saberes, logrando que la familia asuma ese rol educativo. Volviendo al proceso creativo investigativo de mi familia, supimos lograr sobresalir usando y ayudándonos de la pandemia, pues esta fue el pilar para la construcción creativa con mi familia junto a las herramientas que se utilizan en las artes escénicas y lo que he aprendido a lo largo de mi carrera, para así generar una sana convivencia, una buena comunicación asertiva y sobre todo un trabajo en equipo sólido, logrando que se saluden, se

escuchen y compartan sus ideas sin juzgarse.

El giro de mi investigación fue ver cómo se logra escuchar y entender el grupo con el que se trabaja en cada encuentro, donde empezamos a proponer actividades, temas de conversación y futuros encuentros como por ejemplo llegar al acuerdo de encontrarnos cada sábado, en casas diferentes, que un día bailáramos, que al otro jugáramos y así. Cada encuentro estuvo lleno de emociones, sentimientos y de muchas ideas por parte de diferentes personas, hecho que iba fundamentando aún más mi proyecto, porque con ayuda de la IACA vimos que es necesario que la comunidad proponga lo que quiere hacer y cómo hacerlo. En este punto, es donde surge la idea de crear una categoría nueva que relacione las artes, las artes comunitarias y a mi familia, aquí surgen las prácticas artísticas familiares.

La comunidad también tuvo sus transformaciones internas que se dieron por medio de este proyecto, de los diálogos y las actividades mi familia, por ejemplo, ellos dejaron de verme como una familiar en las sesiones, aunque esto no es algo negativo, pues la seriedad y el interés con el que me hablaban o miraban me hacía sentir que para ellos no era una igual, sino su profesora y su guía para aprender y avanzar en esos conflictos internos que para ellos eran frustrantes y que a medida del proceso fueron cambiando pues ellos decidían ver las cosas desde otro punto de vista, apoyando, aportando y hasta creando equipos, juegos, rutinas, coreografías y llegando a los encuentros con sus propuestas, donde se turnaban el rol de aprendiz al de maestro y viceversa, la verdad es que en este proyecto aprendimos todos.

Hablando de mi familia en el rol de docentes o guías en cada encuentro, me di cuenta de la importancia de dejar la batuta y disfrutar del momento, que esa acción de hacerse al lado por un momento me permite ver desde otro enfoque el proceso. Fue muy interesante y grato ver cómo mi familia tomaba otras posiciones, otras disposiciones y actitudes, era curioso verlos apropiarse de discursos e ideas con la ayuda de las herramientas que les pude compartir para que ellos logaran una creación colectiva, involucrando sus saberes, los míos armando juntos un proceso creativo. Lentamente, la idea de usar el arte como una herramienta social, tomó aún más fuerza permitiendo que las artes escénicas pudieran salir de ese salón de cuatro paredes, del mismo espectador tradicional o académico, de diferentes lugares, comunidades y hasta personalidades. El arte es un saber de soluciones.

Integrantes del proyecto familiar

Pensé en videos, juegos de preguntas, cuentos e incluso entrevistas para esta descripción de mi núcleo familiar, al final esta libertad permitió evidenciar perfiles únicos y diversos

"Cada integrante tomó la decisión de escribir su perfil y hacerse conocer a su manera, teniendo la libertad de quitarse sus caparazones y ser ellos mismos."

"UNA RELACIÓN CONSTRUIDA DESDE LOS INTERESES FAMILIARES Y EL AMOR PROPIO".

JOSE ENRIQUE PRIETO.

Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1947

Quien soy yo, un ciudadano común y corriente

Mis padres: Luis Alejandro Prieto Gómez, María Belén Cuintaco.

Gustos: Una buena comida.

Disgustos: Una comida mal servida.

Habilidades: Pensar positivamente

Hijos: Gustavo, Luis Alejandro, Paola Patricia y Andrea.

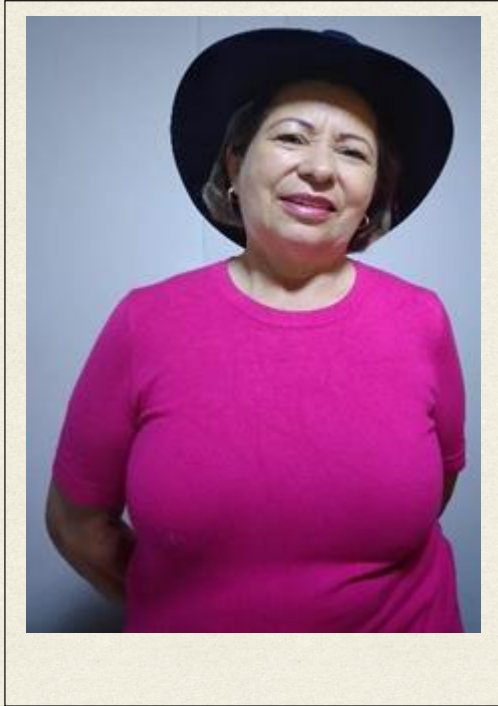
Hermanos: Luis Crisóstomo, Blanca, Miriam, Carmenza y Marta Belén.

Tíos de quién: De todos mis 5 hijos.

OLGA MARIA DE PRIETO

(PEPA)

Fecha de nacimiento: 07 de julio de 1953

Soy una persona alegre, cariñosa comprensiva y única que con amor he logrado tener un pedacito de su familia unidos vivo actualmente con mi madre que amo con todo mi corazón, mi esposo que aun estando casados vivimos separados y con mi hermosa hija Paola y mi nieta Gabriela ellos son mi motor para seguir día a día junto a mis hijos y mis nietos, para mi yo soy un pedacito de mi familia.

Soy hija de dos maravillosos seres son Alfonso Fonseca que en paz descanse y Aurora María, tengo 4 hermosos hijos que concebí con mi marido José Enrique Prieto Cuintaco, Gustavo, Luis, Paola y Andrea los amo mucho, soy abuela de 6 nietos maravillosos, Diego, Gabriela, Camila, Juan Andrés, Sara Sofía y Catalina. Era hermana de 10

pequeños pero una murió al nacer así que quedaron 8 y conmigo 9 siendo yo la mayor.

Gustos: Me encanta bailar, salir con mis hijos, cocinar, vestir bien, comer postres, dedicarme a mis nietos y viajar.

Disgustos: Me disgusta el desorden, las mentiras, que no sean cumplidos, que no me pongan atención cuando hablo, las rebeldías y groserías.

Habilidades: Mi mayor habilidad fue dar vida, criar, enseñar y aprender de cada generación para así entender el valor profundo de tener a los míos.

LUIS ALEJANDRO PRIETO

(EL PIBE)

Fecha de nacimiento: 16 de enero de 1977

Soy una persona alegre, me gusta hacer deporte, me encanta bailar, compartir con la familia y tengo 4 hermanos también a mis padres, tengo dos hijos y vivo con mi esposa y tengo lo más importante a Dios.

Gustos: Me encanta vestir bien, comer hamburguesa, hacer deporte, me gusta la cerveza pero la estoy dejando.

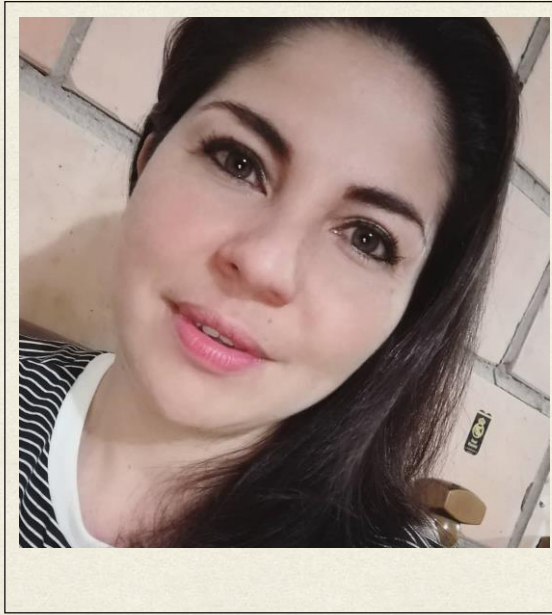
Disgustos: Me disgusta el desorden, no comer a horas, que no sean cumplidos y que no me pongan atención.

Habilidades: Logro hacer reír a la gente, cocino muy rico, tengo buena resistencia para hacer ejercicio, puedo caminar y no cansarme.

Soy hijo de dos maravillosos seres son José Enrique prieto Cuintaco y Olga María Fonseca, tengo 4 hermanos Mauricio, Gustavo, Paola y Andrea los amo mucho, tengo 2 hijos hermosos Diego Alejandro y María Camila, mi esposa hermosa Luz Andrea Gaitán, tengo muchos tíos y muchos primos por parte de mis padres son grandiosos.

ANDREA GAITAN DE PRIETO

(SHAKIRA)

Mi nombre es Luz Andrea Gaitán Contreras, tengo 42 años y nací el 16 de junio de 1978 en la ciudad de Bogotá.

Vivo en un apartamento con mi esposo Luis Alejandro quien es un hombre con muchas cualidades, valores y aptitudes, él es el tío de Gabriela Vega la autora de esta maravillosa actividad. Tengo dos hijos maravillosos Diego y Camila que son la razón y orgullo de mi vida. Soy la número dos de tres hermanos; Willy y Lily hija de Luz Marina quien nos enseñó a ser unas personas luchadoras, responsables y emprendedoras y nos brinda todo lo que tiene para que salgamos adelante, tía de tres sobrinos; Juan Sebastián, Julieta y Abril.

Soy una persona alegre, paciente, amorosa, comprensiva, muy sociable y empática, algo malgeniada pero dentro de lo normal. Estoy muy agradecida con Dios por todas las bendiciones que nos brinda, siempre lucho por ser feliz y que los demás lo sean.

Dentro de mis gustos está, viajar, escuchar música, tomar vino y compartir con las personas que más quiero, adoro dormir, comer bien, ver películas, el cine y hacer ejercicio, me gusta leer pero he perdido el hábito.

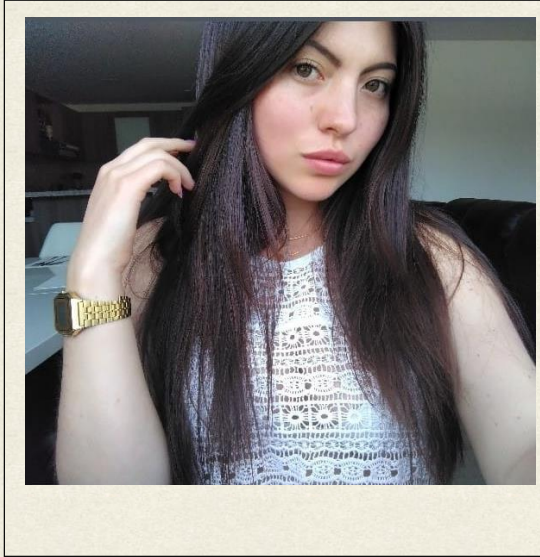
Las cosas que me disgustan son la injusticia, la falta de paciencia, el desorden, no terminar lo que se empieza, las manualidades.

Mis habilidades son la comunicación, escuchar, aconsejar, ayudar, manejar la tensión y el estrés, se me facilita mucho cocinar y disfrutar las cosas simples de la vida.

Muchas gracias por la atención 😊😊

MARIA CAMILA PRIETO

(KAKIS)

Mi nombre es María Camila Prieto Gaitán Nací el 19 de julio de 1999.

Soy una persona de carne y hueso, creada por Dios, soy una persona que comete errores, pero sin embargo sabe reconocerlos y repararlos y aprender de ellos, el día de hoy puedo decir que soy una persona muy feliz, agradecida, con capacidad de amar y ser amada, soy una persona soñadora y creyente de alcanzar cada uno de esos sueños, soy una mujer con capacidad de ver, oír, sentir, oler, degustar y lo más importante con cada una de mis extremidades las cuales me permiten caminar, jugar, abrazar, entre otros.

Gustos: El día de hoy, puedo decir que me gusta la persona que soy, que quiero mejorar, me gusta aprender cada día algo nuevo para poder buscar la mejor versión de mí, me gusta salir, ver el día que está haciendo y disfrutarlo al máximo, me gusta compartir con mi familia,

me gusta llegar a la casa y ver como mis perros se emocionan (eso me llena demasiado), me gusta bailar, escuchar música salir con mis amigos, me está gustando leer, trabajar en mí y me gusta ser feliz.

Disgustos: No me gusta tener pensamientos de dolor, frustración, fracaso, y de miedo, creo que tener esto me lleva a disgustos como molestarme con la gente, sentirme mal, eso no me gusta.

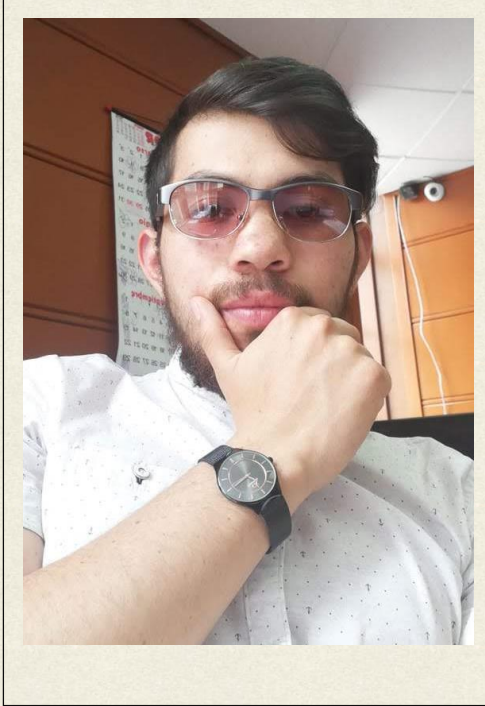
No me gusta tener que decirle a la gente cómo actuar, ni qué debe hacer.

Tengo la **habilidad** de aprender, de ser enseñable, comprometida y profesional, quiero ser líder así que tengo la capacidad de desear algo para poder conseguirlo, tengo la habilidad de pensar, tomar acción y ser responsable de mis actos.

Mis padres son Luis Alejandro prieto Fonseca, Luz Andrea Gaitán Contreras, mi hermano Diego Alejandro Prieto, mis abuelos Marina, Enrique y Olga, mi prima hermosa mi sobrino putative

DIEGO ALEJANDRO PRIETO

(GAMBITO)

Fecha de nacimiento, 04 de marzo de 1996.

Soy una persona con sueños y metas, dispuesto a aprender, a cambiar, soy optimista y una persona de fe que cree que todo va a evolucionar de la mejor manera, soy atento y colaborador, soy valiente y resiliente, soy miedoso pero me arriesgo y afronto las situaciones con actitud positiva y buena energía.

Mis Gustos: Me gusta viajar, cumplir mis sueños, compartir con mi pareja y mi familia, jugar fútbol, hacer ejercicio, comer, conocer y aprender, me gusta vivir mi vida al máximo, y me gusta colaborar a los demás, brindarles ayuda y apoyo, me gusta tener espacios de reflexión

los cuales me ayudan a crecer y a perdonar, me gusta leer y ver películas.

Mis Disgustos: Me disgusta la injusticia y la indiferencia, la falta de respeto, las mentiras y el odio, la falta de fe, de esperanza, la falta de perdón y el rencor, todas las cosas que dañen y aparten la esencia y el amor del ser humano.

Mis Habilidades: Ser consciente, receptivo, resiliente, reflexivo y siempre quiero saber y aprender más para desarrollar mis habilidades.

Vivo con mi hermosa e inteligente pareja María Angélica y mis dos hijos gatunos Aslan y Amenadiel, tengo la bendición de ser hijo de dos grandiosos, amorosos y luchadores padres mi padre Luis Alejandro y mi madre Andrea Gaitán, tengo una inteligente, emprendedora, especial y luchadora hermana María Camila y soy primo, nieto, bisnieto, sobrino, y tío putativo de todos mis familiares los cuales aprecio, amo y agradezco a la vida y a Dios por brindarme la oportunidad de estar alrededor de esta grandiosa familia, quienes cada día luchan por ser mejores y por el bienestar de cada uno quien nos rodea.

Obvio soy hermano de Dante y Manchita, tío de Chimuelo y primo de Félix y Sony y Tato. 🐱🐱

ANDREA PATRICIA PRIETO¹

(BICHOTA)

SOY ANDREA PATRICIA PRIETO FONSECA

Me gusta

Orar, Bailar, Dormir, Leer libros

Soy Andrea Patricia Prieto Fonseca, nací el 15 de agosto de 1981, tengo 39 de años, soy Administradora de Empresas con Especialización en Alta Gerencia y Magíster en Administración de Organizaciones.

Soy casada y tengo dos hermosos hijos de 18 años y casi 12 años, tengo dos mascotas mi perro chimuelo y el gato, Félix.

Soy la cuarta hija del matrimonio de Enrique Prieto Cuintaco y Olga Fonseca, tía de cuatro sobrinos actualmente trabajo, y vivo en el barrio 20 de julio.

Me considero una persona alegre, honesta, considero que una habilidad que tengo es poder dar un consejo cuando lo necesiten.

No me gustan que me digan mentiras o que no sean honestos conmigo.

¹ Patricia decide presentar su perfil desde otro formato, por lo que la autora encuentra valioso visualizarlo tal cual.

SARA SOFIA PRIETO²

(DIXI)

² Sara para presentar su perfil decide hacer unas diapositivas que la autora encuentra valiosas y decide presentar tal cual.

QUIEN SOY

- Yo me soy una persona alegre relajada que amo a mi familia a mis amigos y colegio me gusta todo lo que tenga color soy fanática de tik tok de sus bailes y de YouTube de varios creadores me encanta las papas fritas y el helado .

QUE ME GUSTA

Yo soy una persona alegre adoro a mi familia amo la música y el baile me gusta vestir cómoda pero aesthetic me gusta ver películas y series sobre la aventura de crecer y de amor soy una gran fanática de la música de Olivia Rodrigo adoro a las mascotas

Mis series favoritas de netflix son: Greenhouse Academy la casa de papel y shawhunters

Mis Materias favoritas son: Sociales español biología y química

Mis libros favoritos son: orgullo y prejuicio romeo y Julieta y Harry Potter.

HABILIDADES

- Mis habilidades son bailar pensar ser creativa recursiva también tengo mucho estilo en vestir
- Tengo dos bellos padres un hermano y tengo 2 mascotas mis mascotas se llaman Félix y Chimuelo mi hermano mayor tiene 18 años y se llama Juan Andrés mi mamá y papá; Andrea prieto y Juan pablo moreno mi mamá tiene 39 años y mi papá tiene 41 años y por último yo Sara Sofia tengo 11 años soy hija de Andrea y Juan pablo.

DEFECTOS

- Mis defectos son no escuchar a veces no poner atención no me gusta llorar en frente las personas a veces lloro hasta quedarme dormida a veces no me gusta mi cuerpo por mis cicatrices no me gusta pelear con mi familia y a veces solo hago cosas para que me digan felicitaciones y no me comparen con los demás .

PAOLA PATRICIA PRIETO

(SUPER P)

Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1979

Soy una mujer de 42 años, soy una abogada graduada en el año 2016, soñadora, con un gran sentido del humor y de colaboración hacia mis familiares, amigos y desconocidos, amo ayudar, amo ver feliz a los demás, soy temperamental, sensible. AMO LA VIDA.

Soy hija de dos maravillosos seres son José Enrique prieto Cuintaco y Olga María Fonseca, tengo 4 hermanos Mauricio, Gustavo, Luis y Andrea los amo mucho, tengo 1 hija maravillosa y hermosa llamada Laura Gabriela Vega Prieto, estuve conviviendo con el papá de mi hija durante 19 o 20 años pero por situaciones de la vida tomé la decision de separarme y seguir mi camino sola para así encontrarme.

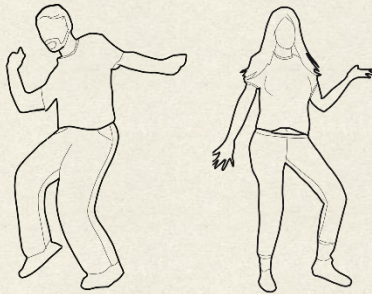
Gustos: Me encanta vestir bien, comer mucha comida chatarra, helados, dulces, ver películas con mi hija, reírme por bobadas y hacer reír a la gente, me gusta ser frentera y tener personalidad. Me gusta hacer deporte, me gusta la cerveza familiar.

Disgustos: Me disgusta la gente mentirosa, los que abusan de mi confianza, me disgustan las groserías hacia mis familiares y la falta de conceptos y aprendizajes a la hora de debatir un tema

Habilidades: Logro hacer reír a la gente, cocino muy rico, tengo el poder de hablar, convivir con la gente, me relaciono perfectamente, soy dedicada a mi trabajo me entregó un 200% a lo que me apasiona o me interesa, soy muy responsable.

ESO ES UN POCO DE MI <3

Inicio de los encuentros

En busca de un qué

Una investigación artística es un puente entre la parte práctica y la reflexión teórica de un proyecto y entre el artista-investigador con los diferentes lenguajes artísticos. Para Iceia María Borsa Cattani (2002) “el investigador universitario desde una perspectiva académica, posee un compromiso declarado y asumido con la producción del saber y el efecto multiplicador de sus reflexiones” (p. 40) idea que refuerza Fajardo Gonzales (2010) pues para él “se trata de dos operaciones que sin ser antagónicas entre sí, son excluyentes. Esto es, en la medida, en que el discurso, o la palabra no pueden dar cuenta de la complejidad de los fenómenos que intervienen y participan del acto creativo” (p.4).

Dentro de los procesos que fui teniendo con mi familia en cada una de las sesiones, logré por medio de la observación y la indagación encontrar el aspecto a trabajar en mi proyecto creativo, donde sentía que sí o sí, desde mi experiencia, teníamos que ahondar sobre la comunicación entre nosotros, porque ni siquiera yo me comunicaba directamente con ellos pues aunque aparentábamos ser unidos, en realidad teníamos muchos problemas por conflictos internos, desacuerdos y diferencias sociales, políticas, de pensamientos etc., un choque de subjetividades que no permitían que nos entiéramos uno con el otro, que nos juzgáramos sin saber mientras fingimos sonrisas para el resto del mundo con el fin de ser una familia feliz, aunque nos faltaba mucho para que en realidad fuéramos así.

El lenguaje crea, construye y transforma realidades, relaciones, símbolos y comunidades, este lograr unir a las personas desde un plano psicológico siendo diferente y único para cada persona. Parafraseando a Miguel Roiz (1989) la familia al ser una pequeña institución social donde se genera control y autorregulación, se puede entender como un sistema interactivo que puede presentar problemas y falencias en el ámbito comunicativo. Sin embargo podemos encontrar que para Gallego (2006) “no se debe desconocer la doble connotación que tiene el diálogo puesto que, además de manifestar la relación con el otro, evidencia el encuentro con la verdad” (p.9) es decir, que por medio de la comunicación y otras herramientas, en este caso el arte, se puede llegar a transformar y resignificar los valores familiares.

Debido a lo anterior, tomé la decisión de trabajar la comunicación familiar por medio de mi arte, el cual en muchas ocasiones fue criticado por no cumplir con las expectativas y el estrato social en mi familia, pues la mayoría de ellos son abogados, administrativos, trabajadores del Estado, mejor dicho, sentía que no encajaba en mi familia, que era poco y que iba a ser rechazada pues al ser el arte algo tan insignificante para ellos ¿Qué me esperaba a mí como la única artista dentro de la familia? A pesar de todo eso, decidí seguir mi vocación y me dije que si no es ahora, no sería nunca.

Lentamente las ideas fueron llegando a mí cabeza y no dejaba de pensar en cómo enfrentarme a esa manada de lobos siendo yo una simple oveja, así que a pesar de ir en contra de los instintos e ideales de mi familiares llegó la hora de que esta oveja se liberara de la cacería de

lobos. Finalmente llegó el día y tomé la iniciativa de contarles mi idea en medio del almuerzo familiar donde a terminar de tomarme el jugo que preparó mi abuela (que a propósito le quedó delicioso) les dije con voz alta y firme que necesitaba hablar con ellos, luego de un pequeño silencio, ellos me miraron y dijeron “¿Ahora qué quiere la niña?” a lo que les respondí “Quiero proponerles algo único e inolvidable” a lo que respondieron con risas mientras yo les contaba que íbamos a empezar a trabajar sobre los problemas de comunicación entre nosotros, tomando como herramientas el arte, el baile y el teatro para generar un cambio en nuestras vidas y así unirnos mucho más.

Creo que si no hubiese tomado la decisión de hacerle frente a mi familia en este almuerzo, el proyecto no hubiese sido posible, además que me sorprendió mucho que ellos sí me quisieron apoyar.

Luego de un momento de seriedad, mi familia me preguntó que si estaba segura y era consciente de la vaca loca en que la que estaba y sin dudar respondí “sí, sí lo estoy”, a lo lejos escuché el

apoyo de cada uno de los integrantes de mi familia, un “yo ayudaré” por parte de mi prima Sara y luego un “estoy contigo” de mi tía Andrea y así todos se unían porque la intriga le ganó al desacuerdo. Sin pensarlo ni planearlo, estaba conociendo a fondo los alcances del arte que estaba estudiando. Lo primero que hice, estando ya emocionada, fue crear un grupo de WhatsApp para hablar y tener en cuenta nuestros futuros encuentros.

Ese día se acordó que nos veríamos dentro de 8 días en el local de mi abuelo, que aún no estaba arrendado, y les agradecí inmensamente, me

sentía más que agradecida y emocionada, la verdad es que me sentía apoyada. Finalmente mi abuelo me dijo “si es lo que ama la apoyo, haga que valga más que la pena este proceso” era inevitable no sonreír y demostrar cómo me sentía ante esas grandes y alentadoras palabras; yo sabía que en el fondo, mi abuelo aunque decidió ir no estaba tan seguro, pero lo que me importaba en ese momento era ver cómo tal noticia hizo hablar y reunirse a mi familia. Yo solo supe que poco a poco mi familia empezaría a divertirse con este arte.

Para Icleia María Borsa Cattani (2002) el arte no es discurso, es acto. La obra artística se elabora a través de gestos, procedimientos, procesos que no pasan por lo verbal y no dependen de él. Su instrumento es plástico, soportes, materiales, colores, líneas, formas, volumen. Lo que resulta es un objeto presente en su condición física, independiente de todo y cualquier discurso, inclusive aquel del propio artista (p.37).

¿Momentos devastadores? Muchos, sin embargo, no podía perder esta oportunidad en la cual contaba con el apoyo de mi familia, rendirse o cambiar de proyecto, no era una opción.

Al cabo de unos días, la emoción fue tanta que me precipité con las preparaciones haciendo caso omiso al dicho de que entre

más prepares menos salen las cosas...y así fue. Aquel día todo salió al revés, tantas cosas imprevistas, el estrés, mis planes arruinados me llevaron al límite de llorar y aunque nunca pensé en renunciar a mi proyecto, me sentía muy devastada por esa “primera sesión”. Sin

embargo y pese a mi poca energía, seguí adelante con lo planeado, solo que este vez decidí calmarme y darle paso a la observación a la escucha, entendiendo así que no debo imponer ni programar minuto a minuto mis planes, pues estoy trabajando con una comunidad heterogénea, con personas, con diferentes pensamientos y actitudes. Finalmente, empezamos con una actividad de trabajo en equipo donde cada integrante propondría un paso para la creación de una coreografía conjunta, hablando, riendo, uniéndonos y lo más importante: escuchándonos.

Parafraseando a Marinés Suarez (1996) el análisis etimológico del concepto conversación y su relación con el diálogo terapéutico, la combinación e interacción de las necesidades de los miembros de acuerdo a su momento histórico y el ciclo vital que vive la familia pueden resignificar el espacio familiar.

Vivimos una montaña rusa de emociones en el encuentro pues estuvo lleno de adrenalina para cada uno, hecho que nos permitió divertirnos mucho e incluso fue de tal agrado que mis familiares me preguntaron si nos encontraríamos pronto.

Al terminar la sesión todos encontramos unos pequeños conflictos internos que sin pensarlo lo íbamos a ir trabajando desde ya de aquí en adelante. Esta primera sesión finaliza con aprendizaje, reflexión, golpes fuertes en el ego y nuevas comunicaciones respetuosas.

Foto Familiar en Ubaque

Próximo encuentro...

Sin pensarlo

Para la académica Martha Lucia Barriga (2011) el objeto en una investigación artística es una forma construida individual y culturalmente que puede ser analizada como fuente de conocimiento, usando la creatividad, la inspiración, la motivación, las herramientas y saberes del arte como métodos de aprendizaje y conocimiento, lo que le permite a las personas conocerse, desarrollar un carácter íntegro y comprometer con sí mismos, con los demás y con su entorno. Hasta aquí tenemos que tanto la comunicación como el arte son una fuente de saberes, actividades, métodos transformadores, en este caso, de mi familia.

Por medio de mi tío Luis Alejandro, hermano de mi mamá, cuadramos el encuentro en otro espacio para cambiar de ambiente y renovar energías, con el fin de tener una sesión productiva pero tranquila. La sesión estuvo llena de conocimientos hermosos donde todos por medio de la mímica y nuestra música favorita logramos expresar lo que no podíamos decir con palabras, permitiendo que mi familia, quien al principio no estaba de acuerdo, se interesara por el arte, creándolo, moldeándolo, hablando con el cuerpo; fue una de las sesiones más conmovedoras pues ellos se dieron la oportunidad de compartir sus sentimientos con cada uno de nosotros.

De acuerdo a lo planeado la sesión tuvo su parte teórica reflexiva, fueron pequeños escritos en compañía de un dibujo, lo que demostró que necesitábamos expresarnos, que alguien nos escuchara para así ir entendiendo nuestras fallas y ellos. Desde ya, el arte en su máxima

hermosura nos iba transformando.

Foto Familiar en casa del tío Luis

Receso del proyecto

Para Martha Lucia Barriga (2011)

“En cuanto a metodologías de investigación nos referimos, en la contemporaneidad, el educador artístico-artista-investigador universitario que emprende la creación de su obra, tiene todo un abanico de opciones metodológicas a su disposición. Bien puede utilizar su propio método único y personal; o tomar uno o más de los tradicionales y no tradicionales; o diseñar todo un cóctel metodológico (mezclando unos y otros) según necesidad, y pertinencia” Pg.324

Junto a mi familia comenzamos a ahondar en la problemática que teníamos, ayudándome a entender el tipo de investigación que quería trabajar de acuerdo a mí carrera: la IACA, ya que esta permite entender y analizar la población con la que se va a trabajar para así llegar a crear una obra artística entre todos donde mi familiar elegirá qué y cómo trabajar. Teniendo en cuenta lo anterior, empecé a organizar las planeaciones de cada sesión para construir algo único e inolvidable porque gracias a este proyecto nos estamos uniendo poco a poco.

La Investigación Acción – Creación Artística o IACA es un método investigativo y práctico que desarrolla procesos de creación con poblaciones fuera de lo académico a través del diálogo de saberes y vivencias con la comunidad que se trabajará. Es un proceso por etapas donde primero se espera que el grupo se conozca, sea consciente de cada integrante y sepan qué es lo que pasa con la vida del otro y cómo

todo esto influye en la convivencia de sí mismo. Luego de toda la recopilación de datos por medio de elementos como cartografías, relatos, videos, fotos, talleres se logre una decisión colectiva para saber qué vamos a construir, en este caso, nosotros como familia, finalmente, en la etapa de devolución y continuidad se espera que la familia logre reflexionar acerca del otro, de los problemas que no vemos, de la comunicación que no resulta, de la vida del otro y de su propia vida.

La obra final tuvo muchos cambios, se habló de una coreografía e incluso de una obra de teatro, hasta que al final se llegó al consenso del documental.

Después de una larga reunión en la que se acordó que la creación final sería una película tipo documental acerca del proceso de cada

uno, donde se note el avance de la comunicación familiar, el cómo a cada uno lo ha transformado este proceso en su vida, qué ha aprendido, cómo el arte ha cambiado su vida etc. Al ver que estaban tan interesado en seguir con los encuentros, ya que me preguntaban con frecuencia que cuándo sería el próximo encuentro, que les hacía falta verse, bailar, hablar (incluso mi abuelo me preguntaba por el proceso) y demás, decidí citarlos a una próxima sesión que lamentablemente nos tocó aplazar por un tiempo porque ocurrió una tragedia que desarmó a mi familia por completo.

Foto familiar en la chorrera

"La vida da giros inesperados que te corrigen tu andar"

El 2 de Octubre mi abuelo tuvo un accidente de vida o muerte, donde casi se nos va, generándonos un gran dolor. Fueron días grises, llenos de dudas en los cuales no tenía cabeza para pensar en el proyecto, en mi familia, yo solo pensaba en mi abuelo, su salud y recuperación, pues, fue un proceso lento y fuerte ya que él necesitaba ayuda para volver a recordar su realidad, quién era y quién era él y su familia. En este evento traumático yo quería estar con él, sacrificándome y esforzándome por lograr que él recuperara su memoria, que pudiera escribir y hablar claramente; no fue fácil ¿Pero qué de lo bueno es fácil? Entre mi personaje de profesora y nieta, empecé a cuidarlo día y noche en la clínica, entre noches frías y días soleados, con ayuda de colores, dibujos, lecturas, bailes, hasta que poco a poco se logró recuperar.

Abuelo Jose en el hospital, durante los talleres de artes

Lo anterior, aunque fue un momento duro fue una experiencia con muchos aprendizajes, pues me sentí cada vez más segura de mi profesión, estoy orgullosa de saber que el arte transforma la vida construyendo relaciones. Paramos por un tiempo para así volver a nuestros encuentros para seguir con nuestro proceso.

Aquel traumático evento nos sirvió para entender la necesidad de amarnos, de estar unidos, de evitar que la ira o el ego nos aleje o nos lastime, tenemos que dejar a un lado lo que nos impide ser una familia

transformada. Este ha sido un proceso muy grato que nos permite ver cómo un día cualquiera puede ser igual de importante a un 4 o 31 de Diciembre, donde hay compañía, amabilidad, tranquilidad, perdón y esperanza. Lentamente este proceso ha ido reforzando la idea de que tenemos que entendernos y respetarnos aunque seamos o pensemos diferente. Día a día agradezco por esos momentos que estamos viviendo, donde las propuestas sobre los nuevos rumbos no paran de surgir, donde cada uno de mis familiares propone lugares, fechas y actividades así las emociones suban o bajen, la verdad es que como familia queremos trabajar.

**"EL ARTE TRANSFORMA
MUNDOS, IDEAS Y VIDAS".**

Primera sesión

Después de miles de situaciones familiares

El arte en definitiva me ha transformado, gracias a él sentí que ayudé a mi abuelo y por eso es que seguí con mi trabajo, intenté que este acontecimiento nos uniera aún más.

Después de tanta intranquilidad y momentos difíciles, decidí entregarme de lleno a mi familia y mi proyecto. La verdad es que no pensaba en sorprender a los

jurados y docentes, no era mi intención, solo quería darle voz a mi familia pues ha pasado mucho tiempo en que no nos hemos escuchado, es hora de hablar con el cuerpo, expresar lo guardado, cuidar, amar y comprendernos como familia. Así que, dejé que todo fluyera a su ritmo, pues no quería presionar al grupo ni presionarme a mí con las planeaciones, ya me había dado cuenta que eso no funcionaba, a veces lo planeado no salía sino que se transformaba. La comunidad tendría voz y mando en su proceso.

En la sesión hicimos una lluvia de propuestas por medio del círculo de la palabra, como decidieron llamarlo ellos, cada uno dio su opinión sobre lo que le gustaría aprender y crear. Dentro de los acuerdos a los que llegamos, la actuación y la improvisación eran los saberes que más anhelaban aprender pues era lo que más les había llamado la atención dentro de su curiosidad por saber qué hacía en mis ratos libres o en la universidad tal vez, para ver en qué pasos andaba.

En esta sesión se decidió la obra final que haríamos: una película familiar, la cual narrará la transformación de cada uno de los

integrantes de la familia en los distintos saberes como la danza, el canto, la actuación, la expresión, la improvisación, decidimos crear momentos alegres, nuevos, extraordinarios, dos horas para alejarse de la monotonía, la cotidianidad, para vivir, por un instante, de otra manera. Finalmente, el trato fue aceptado. Entre risas, molestias y hasta cosquillas empezamos con ejercicios de escucha y atención, calentamos nuestro cuerpo por medio de pasos y sonidos que cada uno proponía; a medida que pasaba la actividad yo iba observando y escuchando las risas, sintiendo la comodidad del momento, la alegría, veía cómo se apoyaban entre todos pues no puedo negar que para algunos hubo dificultades.

En varias ocasiones, a pesar de estar dirigiendo la sesión, había momentos en blanco, momentos vacíos que sin entenderlo cambiaban de una forma drástica, las risas, pero eso no nos detuvo pues los movimientos que cada uno proponía venían de un algo misterioso, un algo que nos permitió seguir jugando y creando maravillosos recuerdos: la creatividad, para Martha Lucia (2011) “es una forma social de expresión en la que están involucradas la comunicación y muchas otras formas, tales como la investigación, la imaginación, la intuición, y la crítica. La oportunidad de ver las cosas en forma diferente, es una característica de la investigación en artes. Las artes performativas, se pueden considerar como un espacio donde los artistas, actores, y audiencias, toman parte desempeñando el rol de construir nuevo conocimiento” (p.325)

Luego de lo anterior, trabajamos imitación de movimientos, actividad

que a petición de ellos dirigí yo usando las herramientas que fui obteniendo a lo largo de mi carrera artística. Para trabajar, por otro lado el teatro les propuse usar algunos de los movimientos compartidos y aprendidos para mostrar su rutina mientras el resto intentaba adivinar cada acción; en este momento, incluso surgió la idea de que nos olvidáramos de nuestro propio nombre al estar en un espacio diferente al de siempre, un espacio artístico que merece un nombre artístico.

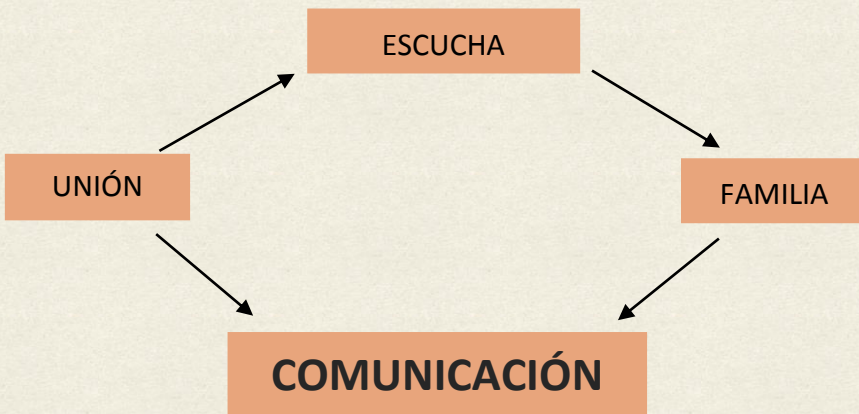
Me conmovió el entusiasmo de mi familia con las actividades, aun cuando no estaban tan de acuerdo con mi carrera, siento y estoy más que segura que dieron todo de sí en cada taller, en cada reflexión enseñándome que mi carrera, mi profesión y mi vocación es una enseñanza diaria y continua, que trasciende de una clase magistral en un aula, donde todos somos estudiantes y maestros, todos compartimos lo que sabemos, lo que nos gusta, nos emociona sin dejar a un lado el respeto y la conciencia por el otro.

De acuerdo con la metodología usada en el proyecto, la IACA, dar paso libre a que cada familiar (en este caso) interactuara voluntariamente con el grupo es un principio esencial para el trabajo y la construcción colectiva.

Mi mayor logro es que quienes comparten mis gustos, comparten mi tiempo, quienes aprenden de mí se lleven algo para la vida, que todo saber, taller

o actividad sea realmente significativo, sea inolvidable e importante, gracias a esta experiencia con mi familia me he dado cuenta que puedo luchar y esforzarme cada vez más, día a día para conseguir lo anterior

en los seres a quienes les llega mi saber y mi amor por el arte

Explicando un poco la gráfica, se pudo detallar en los encuentros que a medida que las actividades se fueron desarrollando se empezó a florecer su unión, se logró llegar a toma en la decisiones, al escuchar al otro en un juego de imitación, el reírnos como familia y hacer el ejercicio de memoria corporal para al final entender entre todos lo que se trabajó en el círculo de la palabra y compartir sus reflexiones del encuentro para así comunicarnos, escucharnos y unirnos como **FAMILIA**.

Debo admitir que hubo ocasiones en que la presión del trabajo y la cercanía con la sustentación, me angustiaba demasiado y todo resultaba en desastre al querer que mi familia corriera con todo, por eso quise cambiar, por el bien del proyecto y de la comunicación

FAMILIA PRIETO

Viaje familiar

"La calle como espacio del juego y el teatro en la calle como transgresión"

La unión que necesitábamos...

La tercera sesión o encuentro, como lo decidimos llamar, estuvo llena de amor y diversión. Esta vez decidimos buscar otros espacios así que concordamos en irnos de viaje durante tres días, una pequeña travesía que nos haría bien a cada uno de nosotros, además, decidimos llevarla a cabo por nuestro abuelo, quien nos dio un motivo para seguir con este proyecto.

Finalmente llegó el gran día, íbamos recargados y preparados para este nuevo viaje, lleno de conocimiento y unión familiar. Llevamos con nosotros las ganas de ser niños de nuevo, cada uno de nosotros propuso dinámicas y juegos para hacer en el bus durante el camino, poco a poco me di cuenta que ellos hacían uso de los conocimientos y elementos vistos en los encuentros pasados, ellos tomaban el liderazgo, motivaban a los demás, improvisaban, jugaban e iban integrando a todos en cada actividad, logrando una comunicación asertiva y lo más importante, cada uno tuvo la oportunidad de ser escuchado. Desde que inició el viaje, me sentí muy conmovida al ver cómo van logrando hacer parte de su vida lo que hemos visto.

“Los espacios naturales, además de desempeñar importantes funciones ambientales, presentan un considerable potencial recreativo que la sociedad aprovecha cada vez en mayor medida” (Bengochea, 2003), por otro lado, según Chefa Alonso, la improvisación es “un tipo de composición, en la medida en que los improvisadores ponen juntos determinados elementos musicales que, de forma natural, adquieren una forma y un sentido.” (p.2)

Nuestro viaje familiar estuvo lleno de reflexiones en un entorno natural lleno de conocimientos rurales, que aprovechamos al máximo para divertirnos y desarrollar las actividades de acuerdo al proyecto al mismo tiempo. Por ejemplo, uno de los momentos más bonitos fue cuando mi familia se apropió del rol de artistas en un recorrido y estuvimos en acción, sí, señores en acción porque fue un trabajo teatral y divertido que lograba mostrar todas las situaciones que sucedían en nuestro entorno familiar, la creación de personajes lograba que ellos se alejaran de su cotidianidad y pudieran expresar lo que realmente sienten en su vida. En este punto me pude dar cuenta como integrante de la familia Prieto y docente, que el arte permite hacerle frente a los miedos mientras sana la vida.

Para Nahir Hurtado, en su artículo El arte sanador en tiempos de confinamiento, “Pareciese que el arte, en situaciones de crisis, llega a tener el poder de reinventarnos: nos permite envolvernos en un velo de embellecimiento que «aclara» lo que parece oscuro e incierto de nuestra realidad” (p.5) esto, de acuerdo a la idea de Nietzsche sobre que el arte debe ser un valor fundamental para estimular la vida, pues

este modifica nuestra forma de apreciarla.

Las expresiones de afecto y palabras sinceras empezaron a transformar esos momentos especiales de la familia relacionando los mundos del personaje y cada uno de ellos. Por este motivo cada uno vistió su personaje y lo llevó a donde lo quisiera llevar en vestuario, voz, gestos movimientos, incluso pensamientos, así que propuse un desfile de personajes para que cada uno, sin importar el qué dirán o sus miedos al público que pasara por ahí, saliera con toda a demostrar de qué estaban hechos; el desfile estuvo a la altura de la familia Prieto recibiendo aplausos de a familiar y de las personas curiosas que decidieron quedarse a mirar nuestro arte. Este ejercicio permitió que mi familia se diera cuenta de lo que logran al trabajar juntos en familia y con armonía, viendo lo positivo que es fortalecer las relaciones como entre padres e hijos, abuelos o nietos, tíos y sobrinos.

Para Alejandra Vargas, “la improvisación teatral, que permite que las emociones y las acciones del actor sean espontáneas y orgánicas, ya que lo obliga a estar en constante escucha y conexión con sus compañeros de escena.” De acuerdo a lo anterior, dentro de las actividades planeadas para los encuentros, no solo se trata de ver el tema y entenderlo, sino que este proceso educativo tiene un trasfondo, pues desde ahí se pueden trabajar dilemas morales y éticos al mismo tiempo que se desarrollan y generan lazos sociales.

En este punto creo que el arte también tiene un carácter ético y educativo, pues por medio de él puede enseñar el valor del amor, la unión y la confianza, hecho que no entiendo por qué no se toma más

en serio o con profundidad en la familia, pues recordemos que la educación empieza desde la casa, aunque, lastimosamente, tendemos a dejar esta responsabilidad a la academia, dejar todo en mano de los maestros no es la idea, necesitamos que la familia entre en este tipo de procesos educativos que les permita mejorar sus relaciones sociales a la vez que refuerzan el desarrollo de niño, dando ejemplo para que el estudiante aprenda y se esfuerce para ser mejor, pero ¿Por qué mencionar esto? Porque es aquí donde pude relacionar mi proyecto con lo anterior, pues por medio de estas sesiones entendí que si el cuerpo tiene memoria, las acciones igual y eso tenía mi familia, memoria en cada acción de aprendizaje recordando que fueron ellos los que enseñaron hablar a su hijo, a caminar, a respetar a los mayores y a imaginar sin miedo a caer porque saben que tiene las capacidades suficientes para levantarse.

En medio de risas comentamos que fue la pandemia, aquella coyuntura histórica que nos cambió toda la vida, la que hizo posible este proyecto y esta unión familiar, como decía un gran maestro para mí en cuarto semestre “valoremos estos segundos y minutos que nos regalan las tablas para ir más allá”, recuerdo que él nos preparaba para entrar a este gran mundo donde solo puedo resaltar mi cuerpo, mente y espíritu, enseñanza que busco dejarle a mi familia, para que vivan sin miedo a ser niños o a alejarse de la monotonía que puede llegar a dañar relaciones familiares.

Estos fueron los mejores tres días que Dios me pudo regalar junto a ellos.

¡Somos una familia prieto!

"Un arte que es representativo y por lo tanto evocador de emociones, y que evoca con un propósito determinado unas emociones más que otras para descargarlas en los menesteres de la vida práctica"

-Collingwood

Frente a la cámara...

En este encuentro las cosas cambiaron de enfoque por completo, dejamos a un lado el trabajo físico y corporal, para empezar a trabajar en nuestras actitudes y habilidades, trabajamos en un primer momento en la escucha, porque es una de las razones por las cuales la relación familiar estaba fragmentada, por medio de la pregunta de ¿Quién soy? Para saber un poco más de ellos, la idea era que en una hoja se describieran y luego compartieran su escritos en pareja con el integrante con el que menos se relacionaba, para ver cómo se desenvolvería el diálogo entre ellos y así trabajar en una escucha reflexiva, frente a frente, intentando ser sinceros y transparentes en sus reacciones, luego pasamos a un trabajo más emocional pero con la misma pareja donde cada uno tenía que ilustrar cómo se sentía en ese momento, cómo se sintieron con el ejercicio anterior, qué les preocupaba, qué les provocaba miedo o temor y lo más importante, cómo se sienten al hablar con su pareja. Me sentí muy orgullosa porque ellos se esforzaron en realizar este taller.

Muchas de las actividades de este proyecto se hicieron con el propósito

La decisión de trabajar la arteterapia se dio en el momento en que me di cuenta que mi familia se iba sintiendo más tranquila consigo misma y con los demás, mi familia se deconstruyó por medio de una catarsis curativa.

de ayudar a cada uno de los integrantes, trabajando sus problemas personales que ya había trascendido a dañar las relaciones entre ellos. Es por esto, que en este punto siento

que el arte fue el medio por el cual mi familia tuvo una terapia.

“En la arteterapia, no es el resultado estético lo que vale, sino la experiencia del sujeto y su camino recorrido durante el proceso creativo y expresivo. No es necesario tener habilidades artísticas, sino apertura y deseo de experimentar sensaciones distintas a través de la expresión artística. De esta forma, se transforma así el sujeto en su propia creación.” (Hurtado, 2020)

Después de ese cara a cara, empezamos a trabajar en los juegos de improvisación como la casa de pandora y la historia del no entiendo, actividades que mezclan el trabajo en equipo, la escucha, la conciencia del otro junto a la rapidez, explique cada juego y tome el verde, color que representa el rol de estudiante, para que ellos se motivaran a escoger diferentes roles para guardarlo enseñarlo y jugar. La base de este encuentro fue la comunicación, que se va fortaleciendo aún más, que nos permitió tener esa unión que veníamos buscando desde hace tiempo, aunque la sesión duró más que lo normal pero tuvo postre incluido para disfrutar un gran momento.

Dentro de este proceso, tanto mi familia como yo encontramos ángeles

en el camino que nos ayudaron a comunicarnos tanto espiritual como mentalmente, un gran avance que me agradecen por ser una persona entregada a mi arte, por querer ayudarlos y por tomar la decisión de usar las herramientas que la academia me brinda para ayudar. Le agradezco a la vida por permitirme realizar este hermoso proyecto para ayudarnos, no solo a mi familia, sino a la gente que lo necesite. Estando juntos, hemos aprendido que nos necesitamos, porque somos el conjunto de varios y muy diferentes mundos que se empezaron a entender con la ayuda de Dios y el arte. Se preguntarán porqué involucró a Dios y la respuesta es que soy una mujer católica, que muchas veces perdió su fe, pero con su familia la encontró de nuevo.

Es bonito ver cómo mis familiares dejan de tratarse como desconocidos que se pisotean entre sí, pues verlos queriendo cambiar es una sensación única pues ellos juntos están intentando salir de ese naufragio al que la vida los había llevado.

Para Hurtado (2020) la arteterapia “funciona bajo el principio de que todos los sujetos tienen la capacidad de expresarse libre y creativamente. Bajo este principio, el sujeto descubre su mundo emocional y logra expresarse a través de las manifestaciones artísticas que produce. La arteterapia termina siendo una técnica terapéutica que permite el desarrollo emocional, el autoconocimiento y la expresión de un individuo mediante cualquier actividad artística”.

La última actividad fue decir sus pensamientos frente a la cámara, fue una propuesta y sin temor alguno dijeron, sin miedo al éxito hagámoslo profe, que palabras más hermosas y conmovedoras las que me

brindaron, cada vez me sorprenden más, la actitud que han tomado ha sido agradable y amena permitiendo, en este momento, que la cámara fuera su confidente y entre nervios, risas e incluso algunos silencios dolorosos se logró algo muy bello, me siento muy agradecida con la vida bien y mi familia que cada encuentro me enorgullecen más. Nuestro lema:

¡Somos uno, familia Prieto!

A bailar y a cantar

Nuestro quinto encuentro fue un proceso improvisado, divertido y nutritivo ya que invité a una amiga de la universidad para trabajar canto y a un amigo para danza y algo de teatro, estaba planeado mis últimas sesiones o encuentros un poco más dinámicos, pero como siempre he dicho las planeaciones de un profesor para guiar la construcción de su clase no es el acta final de la misma ya que todo cambia para mejorar o empeorar, en este caso siento que la vida pedía esta sesión con ansias locas, aunque fue difícil una de mis tías no pudo asistir porque iniciaba una separación con mi tío el Luis Alejandro, momentos que para muchos fue inesperado y doloroso.

Para el desarrollo del individuo el juego es una actividad fundamental, para la profesora María del Pilar Gonzales (2017), el juego además de ser un elemento protagonista del entretenimiento y pasatiempo para los/as niños/as, que adquiere un papel fundamental a la hora de estimular el desarrollo psicomotor, cognitivo, social y emocional.

Finalmente llegó el momento en que Dios y la vida nos permitió en

esta sesión reunirnos todos sin rencor y con amor, así que decidí prepararlos para un encuentro espectacular donde recordamos nuestro calentamiento con risa y luego junto a mis compañeros les enseñamos un juego que siempre ha marcado mi carrera y lo vivido en ella, es un limón medio limón logrando entrar en su ritmo, no sólo vocal, sino corporal entendiendo lo que se venía trabajando con cada uno de ellos en las clases de baile, el entender la música su cuerpo. Empezamos a explorar todas las posibilidades de este juego generando escucha pedagógica donde nos empezamos a ayudar a entender y a realizar de manera asertiva las correcciones del otro, fue grato ver cómo mis primos empezaron a llevar el juego a su manera, sin perder el ritmo. En este punto estaba más segura de la potencia de este proceso y proyecto familiar.

Parafraseando a Norman Duncan, la terapia a través del arte, mejora la calidad del mundo interno de los sujetos, visibilizando sus sentimientos y emociones, permitiéndoles ser más conscientes de esos aspectos que no le son tan claros y que solo logra expresarlos a través de los medios no verbales. Ahora, está claro que esos pequeños cambios interiores poco a poco se van a ver reflejados en otras esferas de su vida, como en el colegio, el trabajo, con los amigos, etc.

En medio de las onces hablamos sobre cómo sus vidas empezaron a cambiar desde nuestros encuentros, el proyecto ha logrado que lo aprendido trasciende de los encuentros a otro tipo de espacios. Al cabo de un tiempo, entramos a otro juego, el tío maragato, una exploración rítmica y vocal que logramos todos juntos, ayudándonos,

compartiendo y escuchando al otro, poco a poco fuimos entendiendo que si no escuchamos al otro nos perderíamos de momentos, únicos y sorprendentes en familia.

Al terminar esta actividad entramos a un espacio de reflexión con dos actividades que conmovieron el alma y al corazón primero, el cara cara y segundo el de imitar tu personaje familiar con el que menos te comunicas. Estas actividades dieron un giro único e inesperado, pues las lágrimas salían de la tristeza o emoción de ver cómo lograban esa comunicación asertiva que nunca pensaron tener, el ver que nuestro abuelo casi se nos marcha y ver cómo todos tienen problema comunicativo los impulsó a decir debemos mejorar. Por otro lado, continuamos con nuestra actividad de reflexión que fue muy bien recibida, porque se logró ese sentimiento que se había perdido hace mucho y es el amor por el otro.

La sesión terminó con un ejercicio de cara a cara con las personas que tenemos algún conflicto, por ejemplo la abuela y su hijo el cual nunca le mostraba su amor, las cuñadas que se odiaban, la mamá que no sabe cómo comunicarse con su hija, etc. Fue un gran espacio de reflexión donde aprendimos a escuchar y reabrir de la mejor manera para entregar lo mismo donde el receptor hizo un buen rol como el emisor logrando emociones únicas, no sólo entre ellos, sino en el entorno donde se sentía el amor en el aire.

Después de ese momento decidimos bailar para sanar y divertirnos como familia. Les agradezco a ellos, a la vida y a Dios día a día por ser seres tan únicos y especiales.

El final.

El día 16 de mayo sentí tantas emociones juntas que no podía de la felicidad al saber que era nuestra última sesión, momento que tenía que aprovechar para darles una gran noticia que llegó alegrarnos la vida a cada uno de nosotros. Ese día se unieron tantas emociones que no dejaba de pensar en lo potente que había sido cada una de las sesiones juntas, no sólo por la construcción de algo especial, sino por ir más allá de lo que la vida nos muestra y cómo después de tantos intentos por cambiar la familia, lo logramos y lo sentí al momento de comentarles sobre mi embarazo. Este llegó sin pensarlo y en el momento indicado, según sus reacciones, porque si mi bebé hubiera llegado en el momento menos indicado, sería rechazado por mi familia y juzgado, pero es ahora cuando recibe todo el amor del mundo.

Este bebé llegó a dar amor y paz en cada corazón de los integrantes de mi familia en el momento en que supimos que el arte sí funciona. Por ese lado estaba muy feliz y por el otro solo podía pensar en si este proyecto serviría con una persona externa a nuestra familia, pues era para mí como una prueba donde me sentía una gran educadora, investigadora y creadora. Me sentía muy nerviosa porque sería una sesión única y especial logrando cosas extraordinarias para mí, qué locura.

Contando un poco por cada momento transitado, mencionamos el primero que sería el calentamiento grupal, relacionándolo e involucrando al de nuestro encuentro mostrándole nuestros movimientos de calentamiento entrando en sintonía entre sí, divirtiéndonos un poco en ese momento a continuación. Sebas nos

dirigió una especie de clase de rumba para que nos soltáramos más y entregar toda la energía a la sesión y claro estaba feliz pues nunca había visto a mi familia tan unida y feliz por este tipo de situaciones. Después de disponer el cuerpo a tan grande diversión y disposición, tomamos agua y me di el tiempo de pensar que era un excelente grupo y que no sería sólo con ellos, que esto funcionaría con diferentes familias con algún conflicto interno y pensaba en esas dinámicas que vemos como diversión y que nosotros los educadores de las artes, lo profundizamos más al pensar cómo podemos transitar estos objetivos que queremos buscar con ellos, aprovechando que es algo que ellos ya conocen es fantástico encontrar todo esto, así que me preguntaba cómo podría ayudar a los demás, logrando tocar su corazón, tal y como con mi familia.

Luego de esa reflexión mental, Sebas nos dispuso a realizar una actividad bastante interesante de la pelota que me logró marcar y llegar hasta lo más profundo de mi corazón, pues cada uno hablaba de lo que le gustaba lo otro, de lo que le agradaba en temas más profundos en realidad mostrándonos cómo nos conocíamos y el miedo quedaba en lastimar alguno, sino se expresaba bien, por eso la demora al pasar la pelota porque antes no pensábamos en el otro al hablar, so lo lastimara con sus palabras o pensamientos, ahora nos pensábamos más, así que fue valioso encontrar eso la actividad más cuando nos dieron la indicación de escarbar al pasar la pelota. Escuchar al otro con amor duele, quedé muy impresionada al ver a mi familia tranquila con esta actividad tan incómoda logrando sacarla del estadio.

Después venía la creación final que era lo que tanto pensaba y esperaba con ansias, era vernos en acción creando juntos una pequeña coreografía con los personajes que en el proceso nos enseñaron a soltar, escuchar y seguir con ayuda de del arte que ha logrado guiar, ayudar y enseñar a un grupo de personas que se sentían desubicados, pero como dijo un tío gracias a la vida por tener una artista y educadora en la familia, ahí entendí mi papel yo podía educar, enseñar, no sólo conocimientos sino hacerles entender que tan valioso es el arte y la familia artista compartir mis saberes, sensaciones y emociones que produce esto para que así sean explorados a diferentes maneras, esto es un conjunto de todo.

Terminar nuestro encuentro era el objetivo, completar la coreografía en la sesión con la mejor energía así que nos dividimos en dos grupos para enfrentar nuestros movimientos explorados de cada personaje y así tener una gran muestra, nosotros pudimos divertimos, entendernos y sobre todo nos expresamos de la manera indicada, compartiendo con el otro para así llegar a un fin que era mostrar nuestra coreografía familiar que. Para mí fue motivo de felicidad porque logramos culminar algo que al principio fue duro, pero no imposible, lograr tantas cosas juntas que podemos fortalecer y revivir el amor familiar. La coreografía era el resultado de muchos esfuerzos personales, espirituales y sentimentales que lograron ser fortaleza para esto tan hermoso.

Me siento muy orgullosa de mi familia y su trabajo, porque trabajé varios roles en este proceso que logró cautivarme y hacerme entender

cuál es mi pasión y lo valioso de mi carrera como educadora en artes escénicas, logrando no cambiar un pensamiento sino transformar. Estoy muy agradecida con mis mentores en estos 5 años de carrera que me encaminaron a encontrar mi verdadero lugar, yo vivo emocionada con este trabajo que espero quede en sus corazones así como quedó tatuado para cada uno de los miembros de mi familia en este hermoso proyecto que espero vuele lo más alto posible.

SABADO 10 Am.

3 Encuentros → Inicio ✓

2 Encuentros → Desencuñe ✓

Inicio ^{de la película} _{voz} →

Sobre mi familia presentando

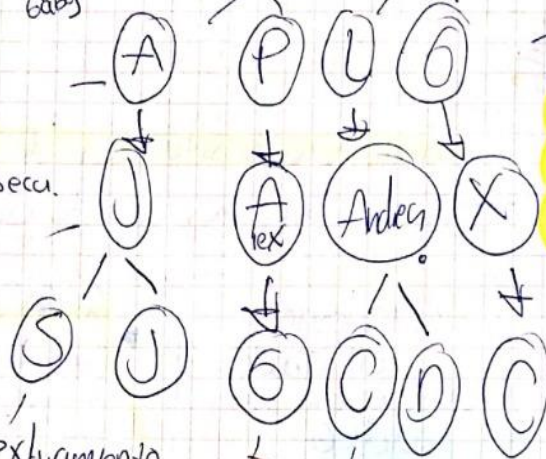
Final →

hablo de una familia ficticia

Arbol Genealogico

- Gabriela
- Andreu Prieto
- Luis Alejandro
- Paula Prieto
- Diego Prieto
- Camila Prieto
- Sara Moreno
- Andrea Galian
- Abuela Olga Fonseca

voz → Abel Olga Abel LK. (2)

Presentación que le gusta y que piensa de la comunicación

Presentación Inicio (1)

Entrevista (3)

- Abuela
- Abuelo
- hijos → Andes → Paula → Gustavo → Luis
- Cuñados → Andes G.
- hijos de sus hijos → Camila - Diego - Sara - Gabriela

exclamación en todos los generos

fotos árbol

No olvidar involucrar las fotografías, momentos de cada personaje de la película al hablar

Imágenes del primer encuentro → jugar en el

presentación en oral que es el final y reflexiones

2. encuentro Reflexivo y creativo.

Imágenes, videos

voz para pensar a por entrada al presente.

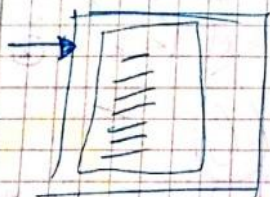
4% salud

4% idea pensión del salario

estrate cada 5 meses

DEBO NACER y aparecer
quien es Gabriela

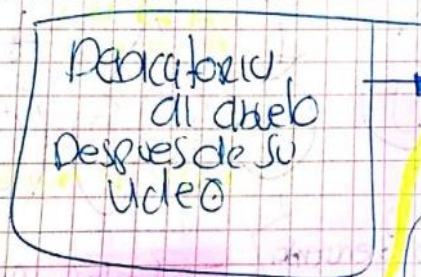
Voltee las fotos

Como hablo
en el intermedio
de los talleres
explicándoles

hablar sobre la situación de mi abuelo

→ Proceso Safeims un ciclo del dibujo

Quien eres

Soy Enrique Prieto cointero
un hombre lleno de vida
y sabiduría demostrándole
a la familia que soy un
bueno ~~hombre~~ hombre ~~hombre~~ hombre
~~hombre~~ hombre

que con hijos

~~le~~ le interesa a la vida
lo bueno a gente que
puede leer hacen con mi
so (conocimiento y humildad)
~~a su familia~~ demostrándole
ciclo uno de mis familiares
que si se puede ser bueno
hasta en las últimas
cartillas.

Cuchitos del video

→ eres

"nuestra lucha todos como
familia por el amor y la
unión aprendiendo de
los. Ostracismo para
ser mas fuertes y
consientes en esta vida
que debemos escribir historia
llamada vida.

Después de la
dedicatoria entiendo
lo bueno una pequeña
introducción de
los talleres.
Trabajamos sobre
la vida

→ taller de

Taller # 2 con su respectivo audio

- video de 4:15 minutos donde se usara del inicio hasta 1:50 se corta y vuelve en el minuto 8:10 hasta el 8:54 cortando lo que no sirve del video
- Tiran el video 29 segundos mostrando sus donde escriben → Sin sonido los videos → ecipido ①
- video de 15 minutos desde los 43 seg hasta el 4:36 en este punto se corta y se vuelve a unir en el minuto 5:17 (este no ira rapido porque es su creacion final) hasta 6:17 y vuelve a unirse en el 6:41 hasta el 8:28
- el siguiente video ^② durara del inicio hasta 4:42 vuelve a unirse en los minutos 16:00 hasta 21:20 vuelve a la unen del 23:00 al 26:14 ~~mostrando las~~
- Del mismo video con Normalidad Seera del 30:40 hasta el Final con una velocidad del 30:40 al Final un poco mas rapido Sin audio. ~~trabernes~~

Audio del taller # 3

Inicio con su video de 18 segundos ~~dele~~ unido con el de 29seg (Estos ~~iran~~ ~~ecipido~~) luego el de 35 seg luego con el de 27seg

- siguiente video es su creacion IRIA con voz es su improvisacion de lo aprendido desde 27seg hasta el 1:20 luego de esto se pone un poco rapido el video de 34seg que es la preparacion para su exera. Se muestra la exera Final y su destile.

→ Silba - 6 A 8
lunes → edicion Final

Audio del taller # 4

- se mostrara desde el inicio hasta el minuto 1:59 rapido luego normal 2:09 hasta el 2:45 luego vuelve rapido del 4 entramos a poner las Dabcos de la comunicacion de cada uno.

Audio del taller # 5

del inicio al 12:21 rapido luego iria el de 1:17 rapido hasta 50 luego el de 8 segundos luego el de 10:24 hasta el ~~55~~ ~~fuera~~ 5:40 rapido

del video 1:04 Normalmente con su audio del 18 seg
hasta el final el de 6:23 minuto se debe cortar
para que queden unidos Solo las presentaciones

2 presentación del 7:49 de 1:33 Normal hasta
este se debe cortar poco a poco
luego ir al final video de 4:49 cortando algunas
palabras para que quede unido del 5:41 al 3:13.

del 2:55 se corta hasta el 0:33 va ir rápido
hasta el final (porque es explicación)

del 4:26 hasta el 2:00 rápido y del 2:27
~~3:04~~ 3:33 hasta el final Normal.

Audio taller #6. Final.

Reflexión final.

0064-0065-0067-0068-0071

0073-0074-0078-0086-0087
Después

0093-0094-0095-96-98

0100-0101-0103-0107-108

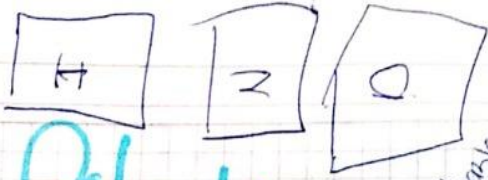
109-110-111-0112-0113-0120-

121-122-123-125-128-129

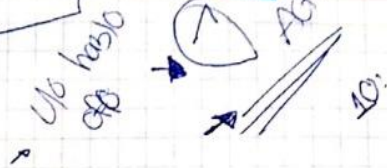
130-133-136-139-140-143

144-145-146-147-148-149
rápido rápido

150-151-156-158-162-167
rápido rápido

Película:

Debés importantes. → las escenas donde hacen representación es necesario en el documental donde se vea ese perfil de comunidad.

• Valioso las imágenes de abuelo en una seción donde el habla.

Personajes

Super P → mamá
Pibe → Tio Luis
Kakis → Camila
Bichota → modeling
Tuxi → Sara
Gambito → Diego
PEPA → Abuela O.

→ Formade la película

Inicio nudo Desenlace

• Conoceros un poco → Documental? Presentar?

• Nombre de la película

• Mas presentas

Palabras mías

• Presentar cortina de quienes son ellos

• Que les gusta y que piensan de la comunicación

• Videos del proceso inicial

• mostrar a mi abuelo con todo lo que se encuentra de el del proceso que no tenia.

• Palabras mías, Pasa imágenes de el y hablo en una voz a fondo

• Mostrav actividades de los personajes

nudo

Final

Presentación de la creación de baile y sus personajes con una reflexión

• Muestra del desfile de los personajes

• Videos de Bailes y Presenta clones de cada actividad cuanto

• Bailar actuación

• Cheluc habla de ellos mismos

Reflexión de la comunidad

1 Presentación de mi familia

" Construye palabras o texto para decir en la película

• imágenes. No parezco en la película.

Video de Conoceros un poco en el documental. Pasa en donde puede ingresar este video

• Pasa - Pasa en el video de la comunicación en actividades.

aprendajes Peluca
Relatos

→ En la película voy. Escenas de actuación y clases de como se empezaron a apropiarse de estos saberes para una creación colectiva.
→ mostrar el video de mi ma abuelo y abuela

→ creación final de la danza.

Conclusines

A través de este proceso, se evidencio que los beneficios del arte, tales como, el desarrollo psicomotriz, el fortalecimiento del cuerpo, la flexibilidad, la memoria, la responsabilidad, la disciplina, el respeto, el compartir con el otro, el trabajo en equipo y la creatividad pueden fomentarse en espacios ajenos a las instituciones artísticas, es decir, que tanto sus competencias como sus resultados se pueden ver en los espacios o dimensiones no tradicionales, como por ejemplo el núcleo familiar. Por otro lado, se comprobó que con las prácticas artísticas familiares se logró no solo fortalecer sino transformar y profundizar los lazos intra e interpersonales de forma positiva, lo que genera un núcleo familiar y social más sano, armónico, positivo y ante todo comunicativo.

Finalmente y a modo de reflexión, las prácticas artísticas familiares durante este proceso, además de cumplir con su objetivo principal lograron ampliar su horizonte de forma inconsciente, pues en cada paso que se dio, cada resultado y taller se demostró la importancia de una herramienta que le permitiera a una comunidad solventar sus problemas de forma dinámica y divertida, el arte es un medio no solo transformador sino también terapéutico para cada persona y grupo social. Teniendo lo anterior en cuenta, quiero resaltar que por esta vez el arte se trabajó en al ámbito familiar, sin embargo, su potencialidad no termina ahí, sino que es capaz de adaptarse a cualquier situación, lugar o problema y este, deberá ser nuestro objetivo como artistas y educadores, transformar mundos.

Referencias

- Alonso, C. (2008). Improvisación libre. La composición en movimiento. Pontevedra, España: Dos acordes
- Barriga, M. L (2011). La investigación creación en los trabajos de pregrado y postgrado en educación artística. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Bengochea, A. (2003). Valoración del uso recreativo de un espacio natural. España: Estudios de Economía Aplicada
- Cattani, I. B. (2002). Cattani, I. B. (2002). Arte contemporânea: o lugar da pesquisa e o meio como ponto zero (Org. Brittes e Tessler). Porto Alegre: Editora da Universidade UFRGS.
- Duncan, N. (2007). Trabajar con las Emociones en Arte Terapia, Papeles del arte terapia y educación artística para la inclusión social. España: Universidad Complutense
- Gonzales, F. (2010) La investigación en el campo de las Artes Visuales y el ámbito académico universitario. (Hacia una perspectiva semiótica). Pamplona, Universidad de Navarra.
- Gallego, S. (2006). Comunicación familiar: un mundo de construcciones simbólicas y relaciones. Manizales, Colombia: Universidad de Caldas.
- González Cruz, M.D.p (2017) La importancia del juego en el desarrollo infantil desde el ámbito familiar y escolar. España: Universidad de la Laguna
- Hurtado, N. (2020). El arte sanador en tiempos de confinamiento. Venezuela: Apuntes filosóficos.
- Roiz, M (1989). La familia, desde la teoría de la comunicación de Palo Alto
- Suarez, M (1996). Mediación, conducción de disputas comunicación y técnicas. Buenos Aires: Paidós.
- Vargas, A (2015). La improvisación teatral y sus nuevas posibilidades, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

